

المسرح

بين الفن والفكر

د. نهاد صليحة

مكتبة جامعة القاهرة
مكتبة جامعة القاهرة
مكتبة جامعة القاهرة

المكتبة الوطنية والمحفوظات

١٩٨٦

تصميم الغلاف : محمد شطب

الخراج الفني : عفاف توفيق

المسرح
بيت الفتى والفكر

إهداء

الى أمى وذكرى أبى •• فقد علمانى :
أن العبودية والفقر سبة فى جبين الفلسفة والفكر ،
وأن الفنان الحقيقى هو من يبحث عن الحقيقة فى أعماق
التراب لا فى تهاويم السحاب •

12/10/10

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the various methods of determining the rate of reaction. The second part is devoted to a discussion of the various methods of determining the order of reaction. The third part is devoted to a discussion of the various methods of determining the activation energy of a reaction.

تصدير

يمثل هذا الكتاب فى مجموعه بحثا فى علاقة الأيديولوجية بالدراما من زوايا مختلفة سواء فى مجال النقد أو الابداع الدرامى .

ورغم أن بعض أجزاء هذا الكتاب ظهرت من قبل (فى صورة مبسطة أو مختصرة أحيانا) على شكل مقالات نشرت فى مجلات « القاهرة » و « فصول » و « الاذاعة » وجريدة « الأهرام » ، إلا أن جميع فصول الكتاب ترتبط ارتباطا وثيقا بعضها ببعض من خلال فكرة واحدة أساسية وهى أن مفهوم الدراما باعتبارها صراعا متطورا يؤدى الى لحظة تنوير هو مفهوم دائم لا يتغير بينما تتغير أشكال صياغته وفق الأيديولوجية التى تمثل الخلفية العقائدية للصراع الدرامى وتملى قيمه الفنية والفكرية .

وأود هنا أن أتقدم بعميق العرفان الى الأديب الفنان الأستاذ عبد الرحمن فهمى الذى أولانى الكثير من اهتمامه والذى كان لحماسه وتشجيعه أكبر الأثر فى ظهور هذا الكتاب الذى أرجو أن يحوز رضا ورضاء القارىء . كذلك أتقدم بالشكر والاعزاز الى طلبة وطالبات المعهد العالى للنقد الفنى الذين أثارت مناقشاتهم الحامية فى قاعات البحث عددا من القضايا التى يتعرض لها هذا الكتاب .

القاهرة - ١٩٨٥

نهاد صليحة

القاهرة - ١٩٨٥

المسرح بين الفن والفكر

الجزء الأول

-
- الفن بين الشكل والمضمون
 - الدراما بين المفهوم والشكل والنظرية
 - المسرح بين النظرية الدرامية والنظرة الفلسفية •
 - المسرح بين الفكر والسياسة •
 - ملاحظات حول تفسير العمل الدرامي •
-

الفن بين الشكل والمضمون

ان كل من يعمل بتدريس الفنون يواجه مسألتين ما يفتتان ببرزان
فى كل مناقشة نظرية أو تحليل عملي وهما : علاقة الشكل بالمضمون ،
وعلاقة الفن بالحياة .

وعادة ما ينقسم الدارسون الى رأيين : فريق يقول باستقلال
الشكل الفنى عن المضمون العقائدى ، وبالتالى عن الحياة ، وفريق يذهب
الى تأكيد أهمية شعار الفن للحياة ، ومبدأ الالتزام بقضية ما سواء فى
عملية الابداع لدى المبدع أو عملية التقييم لدى المتلقى ، بغض النظر عن
أية اعتبارات فنية شكلية ، محولا الفن بذلك الى ضرب من الدعاية
الواعية . وكل من المفهومين ينطوى على فصل تعسفى بين الفن والحياة ،
وبين الشكل والمضمون .

وحقيقة الأمر - فى تصورى - أنه لا يمكن أن يوجد فن فى انفصال
عن الحياة ، أو حياة انسانية دون فن . ان منبع الفن وأساسه هو نزعة
الانسان الى تمثيل تجربته الحياتية ، واستنباط مفهومها ودلالاتها القيمة ،
وتثبيت هذا الاستنباط وتوصيله الى آخرين عن طريق استعادة التجربة
استعادة حركية - كما يحدث فى مجال الابداع الدرامى ، أو خيالية - كما
يحدث فى الابداع الأدبى بكل ضروبه ، أو تشكيلية - كما يحدث فى
فنون التصوير والنحت . وتتم استعادة التجربة وصياغتها حركيا أو
تشكيليا أو أدبيا على بعد زمنى كاف يكفل قدرا من الموضوعية الشعورية
والعقلانية بحيث يصبح الفرد فى آن واحد عنصرا من عناصر التجربة
ومشاهدا لنفسه عن بعد ، وبحيث تحقق الاستعادة مفارقة هى من صميم
وجود الانسان من حيث كونه المخلوق الوحيد القادر على أن يكون فاعلا

ومفعولا به فى آن واحد - أى أن يفعل ويتأمل فعله - وهى مفارقة وجود الإنسان داخل التجربة وخارجها فى آن واحد • وعلى هذا يمكن القول بأن مفهوم التجربة المستعادة ، الذى يشكل صياغتها ، هو فى حقيقة الأمر حصيلة جدل بين لحظة آنية بكل عناصرها الجديدة ولحظة ماضية فى حضورها المستعاد - سواء كانت الاستعادة حركية أو فى نطاق الخيال •

وأما العناصر التى تتحكم فى دراما جدل الماضى والحاضر نحو استنباط معنى تجربة ما ومقارنها فهى : الاقصاء المتعمد أو اللاواعى ، أو التركيز المتعمد أو اللاواعى على بعض عناصر التجربة وتفاصيلها - وكلاهما يمثلان عنصر الاختيار سواء كان واعيا أم لا • وبلى ذلك أو غالبا يزاميه الترتيب المنطقي أو الشعوري لتفاصيل التجربة المختارة وفقا للسببية أو التقارب المكاني ، أو التتالي الزمني - أو الغائية - أى العظة من التجربة - أو تأكيد قيمة كالشجاعة مثلا • وأما العنصر الأخير ، الذى يزامن العناصر السابقة ، فهو التجسيد التشكيلي أو الحركي - أى إقامة نسق حركي أو تشكيلي أو لغوي ينتظم معنى التجربة ويوصلها الى آخرين • وتجسيد التجربة عادة (كما نستنتج من رسومات الإنسان البدائي على جدران الكهوف ومن الابداعات الفطرية لدى بعض القبائل المنعزلة) يعتمد على عناصر التوازي والتوازن ، والتقاطع والالتحام والالتقاء والانفراج •

ومن هذه النزعة الانسانية الجوهرية كما فصلناها أعلاه يتولد ما نسميه بالتجربة الفنية التى هى فى صميمها تجربة حياتية مستعادة تشكليا فى مكان سواء كان فى ساحة للاداء الحركي أو حجرا يرسم عليه الإنسان أو يكتب ، على بعد زمني : أى فى علاقة جدلية مع لحظة زمنية تالية • وعلى هذا ، فيمكن تعريف العمل الفني بأنه تشكيل رمزي ديناميكي ، يعتمد فى نسقه على إقامة علاقات متوترة بين حاضر وغائب : بين الماضى والحاضر ، بين الوعي واللاوعي ، بين الفعل والقيمة أو المعنى ، بين الواقع والخيال ، بين النسبي والمطلق ، بين المبدع والمتلقى • • وهلم جرا • ويمثل هذا التشكيل محاولة طرح تفسير أو رؤية لتجربة انسانية متكررة بحيث يكون للتفسير أو الرؤية صفة الاقناع لا صفة اليقين التام أو الالزام •

ويظل العمل الفني تجربة حية متوحدة معنى وقيمة وشكلا طالما احتفظ بهذه العلاقة الجدلية مع الحاضر أو الواقع سواء فى نشأته عند المبدع أو فى تلقيه من قبل المتلقى • فالابداع هو إقامة جدل حيوي بين تجربة حياتية فردية وتجارب أخرى حاضرة وماضية ، فنية وحياتية ،

تشكل من خلاله التجربة في نسق جمالي مفهوم يكون قيمتها ومعناها .
كذلك فان استقبال العمل الفني هو في أساسه محاولة تفهم تجربة الفنان
من خلال اقامة علاقة جدلية بينها وبين الحياة كما يعرفها المتلقي من واقع
تجربته الشخصية والتجارب الفنية الأخرى التي تفهمها .

ولكن عند انتفاء التناول الجدلي للتجربة الحياتية لدى المبدع - ذلك
التناول الذي يحيلها الى تجربة فنية ، أو عند انتفائه لدى المتلقي للتجربة
الفنية بحيث يفصلها عن الواقع ، فان الابداع والتلقي يصبحان عمليتين
ميكانيكيتين لا يلمسان عصب الحياة . وعندئذ ينفصل أسلوب التشكيل
عن مادة التجربة ، فتفقد مادة التجربة حيوية المعنى والدلالة المتجددة ،
بينما يصبح الشكل قانونا جامدا يفرض على الانسان سواء كان مبدعا أو
متلقيا - أي يصبح قالباً « جاهزا » يصب فيه الانسان تجربته الحياتية
اذا كان مبدعا أو تجربته الفنية اذا كان متلقيا ، لتتقوّل مفهوما ودلالة .
وحين يحدث ذلك ، لا يصبح العمل الفني تجربة ثرية أساسية لحياة
الانسان ، تنبع منها وتصب فيها ، وانما ينقسم الى شكل أجوف ، ومضمون
ميت ، لا علاقة لأيهما بالحياة أو بالفن .

ان الزعم بأن هناك « مضمون » في العمل الفني يمكن فصله عن
الشكل الذي يصوغه الى تجربة مفهومة أو معنى مفهوم ، أو بأن هناك
شكلا فنيا يوجد منفصلا عن التجربة التي يتشكل من خلالها لهو قول
غريب حقا . اذ أن الانسان يعرف على أبسط المستويات في الحديث العادي
بأن الصيغة هي المعنى - فصيغة أي سؤال - على سبيل المثال - تحدد
معنى السؤال ، وهدفه ، بل وأيضا اذا كان سؤالا حقا أم لا . فهناك
صيغة انكارية ، وصيغة تحدد الجواب الذي تريده مسبقا بحيث يحتوي
السؤال على جوابه ، وهناك صيغة استفهام حقيقي - بمعنى أن ذهن طارح
السؤال يكون حقا في حالة بحث عن اجابة . . وهكذا . قد تظل كلمات
السؤال واحدة ، ولكن معناها يتحدد من خلال الصياغة الصوتية .

وهكذا في الفن أيضا : الشكل هو صياغة التجربة ومعناها في آن
واحد . فمادة الحياة توجد حولنا ، وتظل هلامية لا شكل لها ولا معنى
طالما لم نعترك معها في صراع يتحدد من خلاله مفهوم كل منا لطبيعتها
وطبيعة علاقتنا بها . والمفهوم الذي نصل اليه هو في نفس الوقت تصورنا
لشكل هذه المادة الهلامية - أي هو في أساسه تشكيل نحاول توصيله
الى الآخرين .

ان محاولة استخلاص قوانين فنية من أعمال فنية سابقة وفرضها
فرضا تعسفيا على نزعة الابداع الفني أو استقبال المتلقي للعمل الفني -

أى محاولة استخلاص أساليب صياغة من إبداع سابق وفرضها باعتبارها قانون إبداع عالمي - إنما هي في حقيقة الأمر جهد أيديولوجي لا فني . فهي تمثل محاولة ترسيخ طريقة صياغة معينة (ينبغي أن يلتزم بها كل مبدع ويتوقعها كل متلقى) بفرض ترسيخ تفسير معين للتجربة البشرية وتقييم لها حدث في زمن وولي ، وأصبح يتهدده في زمن لاحق تفسير جديد ورؤية جديدة - أى أسلوب صياغة جديد . أى أن محاولة الحفاظ على أسلوب فني هي في حقيقة الأمر محاولة للحفاظ على تصور معين للوجود الانساني وللعنى التجربة الانسانية .

وليس هناك أدل على هذا الارتباط بين الأسلوب الفني الذى يسعى الى قولبة التجربة الحياتية تشكيميا عن طريق الفن ، وبين سيادة موقف فكرى وعقائدى معين من الوجود ، من استمرار أسلوب التصوير لدى الفراعنة على مر عصور كثيرة مختلفة . فالتصوير على المعابد والقبور لدى الفراعنة كان نشاطا عقائديا قبل أن يكون نشاطا فنيا ، وكان يهدف عن طريق استمرار الأسلوب التشكيلي الى ربط الانسان عبر متغيرات الواقع الحياتي بثابت لا متغير فوق الحياة والواقع . ان الرؤية المتكررة التى تطالعنا فى هذه الرسومات والتماثيل هي الخلود من خلال معالجة العوارض ، والرسالة التى ينقلها التشكيل الخطي الى المشاهد هي محاولة تثبيت المطلق من خلال الخطوط المادية التى تحول الفردى الى العام ، والعابر الى الثابت ، والنسبى الى المطلق .

وثمة تدليل آخر على الارتباط بين سيادة أسلوب تشكيلي ما عبر حقب تاريخية مختلفة ومحاولة تثبيت موقف فكرى معين من العالم عن طريق تثبيت الشكل . وهذا التدليل نستقيه أيضا من أسلوب التصوير عند قدماء المصريين . فاذا قارن القارىء مقارنة عابرة تماثيل الفراعنة قبل اخناتون بتمثال هذا الفرعون الثائر فان أول ما يلحظه هو الاختلاف التشكيلي . وقد يعزو البعض هذا الى أسباب عدة ، ولكننا - فى ضوء الفرضية السابقة التى طرحناها للقارىء - نجد أن المنطق يحتم أن نعزو التغير التشكيلي الى التغير العقائدى الذى أتى به اخناتون بحيث اختلف عن أسلافه .

ولعل أوضح مثال على ارتباط التشكيل الفني بالموقف العقائدى هو الفن الاسلامى الذى أصبحت فيه كلمات العقيدة هي تشكيلاتها ، بحيث أصبح الفن الاسلامى هو التشكيل الرمزي للعقيدة فى ارتباطها بالحياة وسيادتها عليها .

ان الفن نسق رمزي يلخص تجربة انسانية حياتية وهذا النسق الرمزي لا يكتسب وجوده الحى الا عندما يتصل بالحياة ليصبح من خلال

الدراما بين المفهوم والشكل والنظرية

١

إذا انطلقنا من فرضية أن الابداع الفنى الدرامى نشاط انسانى يهدف عن طريق الاسترجاع الواعى لتجربة حدثت ، أو التمثيل الافتراضى لتجربة محتملة ، الى اصطناع تشكيل رمزى ملموس يهدف بدوره الى انتظام تجارب حياتية جديدة ، أو احتمالات قائمة لتجارب قد تحدث ، فى نسق الوعى ، الذى ينتظم حصيلة تجارب وخبرات سابقة ، وإذا افترضنا أن التلقى الفنى نشاط من نفس النوع - أى نشاط معرفى يهدف الى ترجمة التجربة المسرحية المتلقاة الى معنى له دلالة الحالية أو المتوقعة أو المحتملة - أى معنى يمكن انتظامه فى نسق الوعى - بحيث يتفاعل مع خبرات وتجارب المتلقى السابقة ، ويدخل فى نظامه المعرفى الذى يتعامل من خلاله مع العالم فى نطاق الممكن والمحتمل ، وإذا قبلنا فكرة الجدل باعتبارها المبدأ الأساسى الذى يحكم عملية الابداع ، وكذلك عملية التلقى فى الفن الدرامى - بمعنى أن الفن يتشكل فى وجدان المبدع ، ويحيا فى وجدان المتلقى من خلال جدله مع الحياة فى واقعها الملموس أو فى تصور الانسان لها ، إذا قبلنا الفرضيات السابقة ، ادن يمكننا أن نحاول تعريف الدراما بعيدا عن النظريات الدرامية المعروفة ، والأشكال التى فرضتها هذه النظريات وقننت لها . كذلك يمكننا أن نفسر نشأة الدراما تفسيرا ابستمولوجيا لا تاريخيا - أى أن نفسر نشأتها فى ضوء طبيعة ومنطق المعرفة الانسانية بدلا من أن نرجعها الى أصولها التاريخية المعروفة فى القرن الخامس قبل الميلاد فى اليونان فى الاحتفالات الدينية - كما يفعل الكثيرون .

اننا هنا لن نحاول تحديد مفهوم الدراما انطلاقا من أية نظرية
درامية أرسطية ، أو ملحمية ، كلاسيكية ، أو رومانسية ، طبيعية ، أو
رمزية ، أو غيرها . وذلك لأننا نؤمن بأن أى تنظير للدراما انما هو مرحلي
ومتغير ، بينما يظل مفهوم الدراما باعتبارها تجربة معرفية أساسية لحياة
الانسان ، تقوم على الجدل بين لحظة ماضية ولحظة آتية ، أو بين عالم
الواقع وعالم الاحتمال ، مفهومهما عاما ودائما يرتبط بطبيعة واقع ومنطق
العرض المسرحي ، كما يرتبط بطبيعة نشأة الدراما من الحاجة الانسانية
التي تلبيها ، وهي الحاجة الى المعرفة - أى الى انتظام التجربة ، أو الافتراض
الوهمي لتجربة ممكنة ، فى نسق تشكيلى مفهوم ، يمكن الاحتفاظ به فى
الوعى ، بحيث يصبح جزءا من المعرفة الانسانية ، وبحيث يصبح جزءا
من تصور الانسان لما هو محتمل فى الواقع .

لقد نشأت الدراما من حاجة انسانية أساسية فى مرحلة سبقت
التنظير الدرامى . وعلى هذا ، فأى تحديد حقيقى لمفهومها ينبغى أن يتخذ
منطلقه البدئى فهم هذه الحاجة الانسانية بعيدا عن أى تنظير لاحق ،
خاصة وان التنظير للدراما ، أو للفن عامة ، عادة ما يلى مرحلة الابداع
الأولية وكذلك التلقى ، وعادة ما يكون انعكاسا وتثبيتا لموقف عقائدى
معين وفلسفة معينة ، فردية أو جماعية . أى أن النظريات
الدرامية المختلفة الواعية ما هى فى حقيقة الأمر الا محاولة لامتلاء شكل
درامى معين يعكس ويخدم اتجاهها فكريا معين ، سواء كان فرديا أو
جماعيا .

ان كل النظريات الدرامية تصيب عندما تعترف ضمنا بأن تحديد
وظيفة الدراما أساسى فى تحديد مفهومها ، ولكنها تخطئ عندما تقصر
وظيفة الدراما على خدمة موقفها الفكرى وأهدافها الفلسفية أو الاجتماعية
متجاهلة وظيفة الدراما كنشاط معرفى ، وتطرح مفهوما للدراما يتفق
وخدمة هذه الأهداف .

ونحن هنا نقدم محاولة فى تفسير مفهوم الدراما فى ضوء الحاجة
الانسانية التى ولدتها ، وحددت وظيفتها - وهي المعرفة عن طريق التصارع
أو الجدل ، قبل نشأة التيارات الفكرية المعقدة ، وبعيدا عن فوضى النظريات
الدرامية المغرضة .

نشأت الدراما فى بادئ الأمر - فى تصوورى - من نزعتين أساسيتين
فى نشاط الانسان المعرفى الفطرى . ومن خلال هاتين النزعتين نستطيع
تحديد ماهية الدراما ووظيفتها اللذين لا يتغيران مهما تباينت المدارس
والمناهج المسرحية .

أما النزعة الأولى فهي الحاجة الى السيطرة على تجربة حياتية حيوية عن طريق اكتشاف معناها أو استنباط قوانينها وتحويلها الى نمط من التوقعات يتم انتظاؤه في تيار الوعي ، وتوصيله الى آخرين بصورة مقنعة فعالة ، بحيث يتصل الوعي الفردي المعرفي بالوعي المعرفي الجماعي ، وتصبح تجربة الفرد هي تجربة الجماعة ، وذلك عن طريق الاسترجاع المصطنع ، الواعي ، الحركي ، المباشر للتجربة ، من خلال صاحب التجربة نفسه ، أو آخرين يقودهم ، على بعد زمني من التجربة – أى بعد انتهائها ، بحيث يصبح الانسان في هذا الاسترجاع الحركي الواعي ممثلاً ومتفرجاً معاً ، مشاركاً في التجربة ومشاهداً لنفسه ولتجربته عن بعد في آن واحد ، وبحيث يتكشف من خلال هذا الاسترجاع معنى التجربة وقيمتها وبحيث يملكها الانسان ويمثلها ، وتصبح جزءاً من كيانه وحصيلته المعرفية .

وحيث ان التجربة الانسانية منذ بداية الخلق كانت دائماً تجربة صراع بين الانسان وغيره من البشر ، أو بين الانسان والطبيعة الحية ، فقد كان الاسترجاع الحركي للتجربة الواقعية ، أو الاصطناع الحركي لتجربة مفترضة وارد حدوثها ، يدور حول صراع الانسان واحدى هذه القوى بغرض تنوير هذا الصراع وحسمه ، وتحويله الى خبرة يمكن الاستفادة منها في المستقبل – أى بتحويله الى احتمال قائم ، وكذلك بغرض تأكيد أو قياس قدرة الانسان في ظروف مختلفة على قبول التحدي والانتصار في صراعه مع الحياة .

أما النزعة الثانية وراء نشأة الدراما باعتبارها نشاطاً معرفياً فكانت النزعة « الأنثروبومورفيه » في الفكر الانساني – أى نزعة الانسان والجماعة الى تفسير الظواهر والقوى الطبيعية الغامضة التي تناصبهم العداء أحياناً تفسيراً انسانياً ، في ضوء التجربة الانسانية ومنطقها ، بحيث يسهل فهمها ، والتغلب على الاحساس بالرهبة من المجهول . وفي كتابه **العصور الوسطى يقول ج . هوزينجا :**

« ان الاتجاه الى الواقعية في التفكير في العصور الوسطى كان دائماً يؤدي الى الأنثروبومورفيه (أى اضافة صفات الانسان على المجرعات) . اذ أن تناول أى فكرة مجردة باعتبار أن لها وجوداً حقيقياً كان يدفع العقل الى محاولة رؤيتها في صورة مجسدة حية . وكانت وسيلة العقل الوحيدة لتحقيق ذلك هي تمثيل الفكرة بالانسان . ومن خلال هذا النشاط تولدت ملكة التفكير الرمزي أو الاستعارى » (ص ٢٠٦) .

لقد تصور الانسان وجود قوى غيبية خلف الظواهر الطبيعية ،

وخلف الموت والاختصاص والميلاد ، وأسبغ على هذه القوى الغيبية صفات الإنسان . وقد أدى ذلك الى نشأة الطقوس الحركية التي تمثل صراعا رمزيا مع القوى الغيبية ينتهى بارضاها بصورة أو بأخرى على حساب معاناة انسانية (كما يوضح فريزر في دراسته للطقوس الوثنية فى كتابه **الفصل الذهبى**) - حيث كان الارضاء عادة يتضمن تضحية انسانية ، بحيث يتحقق نوع من الاتساق فى النهاية بين الانسان وهذه القوى الغيبية التي تتصارع معه .

ونلاحظ أن النشاط الحركي الذي ينبع من النزعتين السابق ذكرهما - سواء كان استرجاعا لتجربة ماضية (أو اصطناعا لتجربة فرضية) تتضمن صراعا بين قوى محسوسة ، أو كان طقسا حركيا يجسد صراع الانسان مع قوى غير ملموسة تجسيدا انسانيا مفهوما - فى كلتا الحالتين نجد أن هذا النشاط الحركي يتميز بالعناصر التالية :

١ - أن موضوعه هو صراع يكون فيه الانسان طرفا .

٢ - أن هدفه هو استكشاف وتوضيح معنى التجربة وحسم الصراع . وفى هذا الصدد يقول الباحث الأنثروبولوجي فيكتور تيرنر فى كتابه **الدراما : هجالاتها واستعاراتها** (١٩٧٤) بأن الظواهر الاجتماعية ذات الطابع الدرامي عادة ما تعتمد على صراع يمثل شرخا فى نسق اجتماعي قائم ، ويتصاعد الى ذروة حتى يحسم اما عن طريق الفصل التام بين قوى الصراع أو المصالحة .

٣ - أن التمثيل ، أو الحركة المصطنعة فى جمع هي وسيلته .

٤ - أن المبدأ أو المنطق الذي يحكم تطوره ومسيرته هو الجدل - الجدل بين لحظة ماضية ولحظة آنية ، أى بين مراحل العرض فى تناليها الزمنى ، بين مكان العرض الواقعي ومكان الحدث المسرحي الافتراضي . بين واقع العرض المصطنع وواقع المتفرج ، بين المرحلة التاريخية التي تمثل خلفية العرض والمرحلة التاريخية الواقعية ، وهلم جرا .

وعلى هذا يمكننا أن نحدد مفهوما عاما للدراما فى ضوء البدايات المعرفية الفرضية التي سبق ذكرها كما يلي :

الدراما هي نشاط معرفي واع ، حركي ، جماعي ، تمثيلي - بمعنى أنه قد يستحضر تجربة ماضية استحضارا واعيا مصطنعا أو قد يجسد رؤية افتراضية فى شكل محسوس ، وهو نشاط يطرح صراعا يحدد من خلاله طبيعة القوى المتصارعة ، ويتتبع مسار الصراع فى مراحل احتدائه وتآزمه ثم انفراجه سواء عن طريق المصالحة أو الفصل بين قوى الصراع .

أما المبدأ الذى يحكم هذا النشاط المعرفى الجماعى فى كل نواحيه فهو الجدل : فالدراما تقدم عالما مصنوعا يعتمد فى بنائه على الجدل لا المحاكاة بمعنى أنه يتشكل من مجموعة من العناصر المتعلقة مثل مكان العرض الذى يختلف عن مكان الحدث الدرامى المفترض ، وزمن العرض الذى يختلف عن الزمن التاريخى للحدث الدرامى ، وشخصيات العرض التى تختلف فى واقعها عن الأدوار المتقمصة ، بحيث تتحول التجربة الانسانية التى يصورها العرض من تجربة خاصة ماضية واقعية ، أو رؤية فردية ، الى تجربة عامة حاضرة لها صفة الاقناع المؤقت أو الدائم .

فالتجربة الانسانية عندما تقدم من خلال عالم المسرح المصنوع لا تصل المشاهد باعتبارها محاكاة تسجيلية لواقع خاص حدث ، بل تصل اليه باعتبارها تصورا مقنعا ومحتلا لما يمكن أن يحدث لأى فرد فى المجموعة اذا مر بهذه التجربة . أى أن عالم المسرح المصنوع يقوم فى أساسه على ترجمة التجربة من عالم الواقع المحسوس العشوائى الى عالم الاحتمال ، المنطقى ، الخيالى .

والعلاقة بين عالم الواقع وعالم المسرح ، أى بين المتفرج وبين عالم التجربة المسرحية المصنوعة يتطلب من المتفرج أن يتقبل عن طيب خاطر ولفترة العرض الوهم المسرحى باعتباره واقعا - أى أن يقبل - كما قال كوليردج فى جملته الشهيرة «The Willing suspension of disbelief» وذلك حتى يتأتى له أن يتمثل الرؤية المسرحية فكريا ووجدانيا بحيث تصبح اضافة الى نظامه المعرفى . « والمتفرج يتقبل هذه النقلة » - كما تقول د . نبيلة ابراهيم فى عرضها لكتاب سيميولوجيا المسرح والدراما لكير ايلام (فصول - ٣ - ١٩٨٢ - ص ٤٨٠) - أى النقلة من عالم الواقع الى عالم العرض المسرحى الذى هو عالم الاحتمال ، « بل أنه يجد نفسه منغمسا فى عملياتها ، لأن عالمه الواقعى هو فى حده ذاته عالم الاحتمالات ، ذلك أن فكرة الانسان عن عالمه لا تتركز على أساس قوانين محددة ، بل هى بالأحرى تتركز على نظام معرفى واسع ، يتقبل دائما المزيد من النظم الفكرية . والانسان نفسه ليس سوى تكوين حضارى قابل لتغيرات مستمرة ، وبناء على هذا فان المسرح يقدم الى الانسان الشيء الملح الذى يسعى اليه على الدوام ، وهو البحث وراء المحتمل فى عالمنا الواقعى . ولا يتحقق المحتمل الا عندما يتغير عالمنا الواقعى ليصبح عالم الاحتمال ، أى عندما ينتقل من الواقع الى جو التمثيل المسرحى » .

وهكذا يمكننا أن نقول بأن النشاط المسرحى نشاط معرفى يعرض تجربة انسانية واقعية مسترجعة ، أو فرضية متخيلة ، تقوم على صراع ، فى إطار مسرحى مصنوع ، يتجادل مع الواقع بغرض تحقيق الابهام

المؤقت ، وذلك بهدف تحويل التجربة المعروضة من واقع مسترجع أو حاضر خيالي على خشبة المسرح الى احتمال دائم قائم فى إطار الواقع الحاضر والمستقبلي - أى الى معرفة واعية حية فى وجدان المتفرج بأحد احتمالات الواقع الانساني فى نسق معين من الظروف .

ويتجلى عنصر الجدل فى المسرح - باعتباره نشاطا جماعيا معرفيا - فى أوضح صوره فى وسيلة الدراما الأساسية وهى الحوار الحركى أو اللغوى المباشر دون وسيط . ففلسفة المسرح - كما تقول د. نبيلة إبراهيم (المرجع السابق) « تتركز حول الحوار الدائم بين الأنا والأنت ، وتضعهما بصفة مستمرة فى مواقف متبادلة ، فإذا بالأنا تصبح الأنت ، والأنت تصبح الأنا . وفى هذه الحالة لا يؤدى حديث الأخذ والرد دوره المرجعى المتصاعد فحسب (حتى يتكشف الموقف الحاضر فى الظروف الاجتماعية الحاضرة) بل انه يؤدى دوره الدينامى المتصاعد كذلك الى أن يتحول الجدل بين الأنا والأنت الى جدل بين عالم الدراما وعالم المتفرج » .

أى أن لغة الحوار الجدلى التى تقوم عليها الدراما لا تقيم جدلا بين شخصيات العالم المسرحى المطروح فى التجربة المصنوعة فقط ، بل تقيم جدلا أوسع بين عالم المسرح الوهمى وعالم المتفرج الواقعى - حيث ان المتفرج يتتبع جدل الشخصيات المتحاورة ليصل الى فكرة مفهومة عن معنى الحدث الدائر من خلال واقعه هو كمتفرج ، دون معونة من قصاص أو راو كما يحدث فى القصة أو الرواية .

وزيادة فى التوضيح يمكننا أن نقول ان الدراما نشاط معرفى جماعى واع يقوم على جدل بين واقع العرض المصطنع والتجربة المسرحية المعروضة بوصفها افتراضا وهميا للواقع ، ويتم استقبالها من قبل متفرج يقيم بدوره جدلا بين الرؤية المسرحية كما يطرحها الحوار ، وواقعه وأنظمتها المعرفية حتى يتمثل معناها .

وأساس الدراما هو الصراع المباشر - أى أمام المتفرج دون وسيط - بين قوتين منفصلتين تماما ، أحدهما خيره تعمل لصالح الانسان ، والأخرى تعمل ضده (وفق تفسير المتفرج) ، كما يحدث فى الأشكال الدرامية البسيطة مثل الميلودراما ، وكثيرا ما يكون الصراع بين قوتين متشابكتين ملتحمتين ، يختلط فيهما الخير والشر دون فواصل محددة - كما يحدث فى الأشكال الأكثر تعقيدا مثل التراجيديات التى قد ينشعب فيها الصراع بين الفرد ونفسه . ويتولد من الصراع فى الدراما قدر متصاعد من التوتر ، ودفعة نحو الفعل الذى :

(أ) قد يحدث بالصورة المتوقعة رغم المعوقات ، ويحقق النتيجة المرغوبة كما يحدث في الكوميديا .

(ب) قد يحدث بصور غير مرغوبة ويأتى بنتائج عكسية - كما يحدث في التراجيديا .

(ج) قد لا يحدث ، ويؤدى الموقف ذو التوتر المتصاعد :

١ - اما الى عودة دائرية الى نقطة البداية ، مولدا احساسا عميقا بالقنوط والاحباط - كما يحدث في مسرحية **في انتظار جودو** لصاويل بيكيت مثلا ، أو احساسا يختلط فيه الاحباط بالأمل في تجدد القدرة على الفعل - كما يحدث في مسرح تشيكوف ، في مسرحيات **الخال فانيا** ، و**الشقيقات الثلاثة** ، و**بستان الكرز** مثلا .

٢ - واما قد يؤدى الموقف ذو التوتر المتصاعد في استحالة حدوث الفعل الى انفجار مادي أو معنوي - كما يحدث مثلا في مسرحية **لوركا بيت برنارد ألبا** ، التي تنتحر بطلتها عندها يفشل صراعها مع التقاليد المنزمنة في التمخض عن فعل ايجابي يحسم الصراع القائم .

وبعد مرحلة المجتمعات البدائية التي شهدت الظاهرة المسرحية كنشاط معرفي جماعي ، وبعد تطور الانسان البدائي وانتقاله من الصيد الى الرعى الى الزراعة ، ومع نشأة الحضارات ، تراكمت المعاني التي استقاها الانسان من التجربة ، وتم انتظام هذه المعاني في أطر عقائدية ثابتة كونت منظورا فكريا له صفة القداسة ، بحيث أصبحت وظيفة الدراما كنشاط انساني لا الاستكشاف والتوصيل بل ترسيخ عقيدة ثابتة . وكانت هذه هي بداية التنظير التي تتمثل في كتاب **أرسطو فن الشعر** الذي طرح نظرية في الدراما سيطرت على المسرح الأوروبي حتى قرب نهاية القرن التاسع عشر وما زالت تهيمن على النقد المسرحي في مصر ، ولكن لهذا حديث آخر .

ان موضوعنا التالي بعد تحديد مفهوم الدراما هو رصد الأنواع الدرامية التي تبلورت بصورة طبيعية من النشاط الدرامي كما عرفناه .

ذكرنا من قبل أن هناك نوعين من التجربة تعرض لهما الانسان منذ بدء الخليقة ، وما زال يعايشهما ، وهما : التجربة اليومية ، والتجربة الميتافيزيقية - أى التى تتضمن عناصر غيبية مبهمة .

فى التجربة الحياتية اليومية يكون صراع الانسان مع قوى محسوسة محددة ، بينما ينشب الصراع فى التجربة التى نطلق عليها صفة الميتافيزيقية بين الانسان وقوى غير ملموسة .

ومن محاولة تفهم التجربة الأولى واستيعابها اما عن طريق الاسترجاع انحركى لتجربة حدثت أو الاختلاق الحركى لتنوعات عليها تمثل احتمالات حياتية قائمة - من هذه المحاولة تولد نوع من النشاط المسرحى أو الدراما يعالج الانسان فى محيطه الاجتماعى والفسىولوجى . ومن هذا النوع من النشاط المسرحى تولدت الكوميديا الاجتماعية . والانتقادية ، ثم المسرح الواقعى بجميع أنواعه ما بين تقريرى أو اصلاحي أو انتقادى ، ثم المسرح السياسى بجميع أشكاله .

كذلك نجد أن محاولة تمثل التجربة الميتافيزيقية عن طريق التجسيد الحركى قد ولدت نوعا من العروض الطقسية الدينية ، عالجت الانسان فى علاقاته مع محيطه الكونى الذى يتخطى الواقع المحسوس . ومن هذا النشاط الحركى المعرفى نشأت التراجيديا ، أى المسرح الدينى والفلسفى الذى تدخل تحت مظلته التراجيديا ، ثم المسرح النفسى الذى يحيل التجربة الانسانية الى اطار مرجعى غير ملموس هو اللاوعى ، والمسرح الرمضى الذى يتواصل مع حقيقة غيبية عن طريق الرمز ، ومسرح القسوة الذى

يعتمد على فرضية وجود وجدان جماعى يحوى أنماطا فطرية ، ومسرح
العبث الذى يعنى غياب المطلق .

فى النوع الأول من النشاط المسرحى تكون نزعة التناول تفصيلية
تحليلية حيث أن معطيات الصراع محسوسة وواقعية . أى أن هذا النوع
من المسرح يتعرض لمعطيات الصراع وقواه ومحيطه بالفحص والتحليل
والتمحيص والنقد . وعلى هذا يمكن أن نصف نزعته بأنها نثرية .

أما فى النوع الثانى من النشاط المسرحى – أى المسرح الدينى
انطلقى فنجد أن معطيات التجربة تتسم بالابهام والغموض ، وعلى ذلك ،
فهو يهدف الى تجسيد هذه المعطيات وتوضيحها عن طريق استعارة صفات
الانسان واضفائها على القوى الغيبية التى تمثل طرفا فى الصراع . أى
أن أساس هذا النوع من النشاط المسرحى هو الاستعارة والرمز ، واضفاء
وهم الاقتناع على هذا التمثيل الاستعارى عن طريق التكثيف الشعورى .
وعلى هذا ، فهو مسرح شعرى النزعة حتى وإن جاء نثرا .

وينم حسم الصراع فى كل من هذين النوعين من العروض الدرامية
فى اطار القيم التى تسود المجتمع . ففي النوع الأول تسود القيم الأخلاقية
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتعارف عليها والتى تقنن علاقة الفرد
بالمجموعة المحسوسة ومعطياتها وبالمجتمع وأفراده . أما فى النوع الثانى ،
فتسود فلسفة العصر الدينية التى تعدد مفهوم الانسان وحدوده فى علاقته
بالكون والقوى الغيبية .

وفى مرحلتها الأولى ، عندما كانت العروض الدرامية نتاجا طبيعيا
شعبيا امتزج هذان النوعان الى حد كبير . فقد كان النظام الاجتماعى
امتدادا وتجسيذا للنظام الكونى الدينى ، وانعكاسا له – أى أن العروض
الدرامية كانت تتمتع بما يمكن أن نسميه بالرؤية الكلية التى تظهر
بوضوح فى خلط الواقع الدينى بالشخصيات والقصص الدينى ، وفى
خلط الكوميديا بالمأساة ، والشعر بالنثر ، هذا الخلط الذى نجده بصورة
ملموسة فى المسرح الشعبى الذى نبع من العروض الكنسية فى العصور
الوسطى ، والذى أنتج ذلك النوع من الكوميديا الانجليزية الشعبية
الصفرة المعروفة كالكوميديا الرومانسية – تلك التى تخلط النثر بالشعر،
والجد بالهزل ، والتى تعتمد أساسا على تعدد الحبكة وعلى الاستعارة
الشعرية والمسرحية فى بنائها . وإذا رجع القارئ الى مسرحية شكسبير
حلم أيلمة صيف مثلا ، التى يدور فيها الصراع على مستوى الشخصيات
الأسطورية والبشر العاديين والجن والعفاريت فى آن واحد ، فسوف يجد
مثالا ناصعا على هذا النوع من المسرح الشعبى الذى يمزج التجربة

الاجتماعية بالتجربة الميتافيزيقية ، ويتميز بما نسميه بالرؤية الكلية .
(انظر « الكوميديا الرومانسية قبل شكسبير » - مجلة القاهرة - العدد
١٣ - أبريل ١٩٨٥ - ص ٣٢ - ٣٥ لمؤلفة الكتاب) .

ومن الجدير بالذكر أن هناك دراسة بعنوان « الحلم والطقس في
مسرحية حلم ليلة صيف » نشرتها فلورنس فوك في دورية الدراما المقارنة
- السنة ١٤ - العدد الثالث - خريف ١٩٨٠) وربطت فيها بين بناء
المسرحية وبعض الطقوس البدائية المعروفة بطقوس الانتقال التي ما زالت
نمارسها بعض القبائل البدائية حتى الآن مما يؤكد النظرة الكلية في
الكوميديا الانجليزية الشعبية .

ولكن مع انفصال الدين عن الدنيا بسبب الانقسامات الدينية في
أوروبا ، وثورة الملوك - بدءا بالملك هنري الثامن ملك إنجلترا - على
سلطة الباباوات في روما ، وتحت وطأة تراكم الاكتشافات العلمية التي
أعطت تفسيراً للظواهر يختلف عن التفسير الديني ، وبسبب بعض
التغيرات الاجتماعية - مثل نشأة طبقة التجار الموسرين ، تفتتت النظرة
الكلية الى الوجود ، وانقسم البشر فيما بينهم ، ووجدت الدراما نفسها
في موقف بالغ الحرج نتج عنه أن وقعت في حبال التظير الواعي :
كيف آ

ان طرح أى تجربة طرحا دراميا يتم عادة في اطار مفاهيم متفق
عليها من قبل صاحب التجربة ومستمعيه بحيث تكون هذه المفاهيم الاطار
الذى يحدد القيم والقوى المشتبكة في الصراع ، وبالتالي نتيجته ومغزاه ،
واذا انتفى هذا الاطار تعذر التواصل . ومهما كانت فردية التجربة ، أو
اختلاف الفنان مع مجتمعه ، فلا بد من وجود معطيات أساسية في فهم
الكون ويشترك فيها الفنان مع المتلقي ، وتكون بمثابة فرضيات أولية أو
مسلمات . وعادة ما تكون هذه المعطيات هي مجموعة القيم والمبادئ التي
تحكم تنظيم وأخلاقيات وسلوك المجموعة . ولكن ، ماذا يحدث لو انتفى
وجود هذه المسلمات الأساسية ، وانقسم المجتمع على نفسه ، وتعذر
التواصل الجماعي ؟

عندما تواجه الفنان مثل هذه المشكلة يجد أن أمامه حلين لا ثالث
لهما : اما أن ينضم الى فريق بعينه ، قد يكون فريق الأغلبية ، وقد يكون
فريق الأقلية المتميزة طبقيا - بحيث يستعيز بالكيف في مستمعيه عن
الكلم (كما فعل كتاب الكلاسيكية الجديدة في القرن السابع عشر في
إنجلترا وفرنسا مثلا) . واما أن يشكل قيمه الذاتية المتفردة ، ورؤيته
الخاصة . وفي هذه الحالة يستعيز الفنان عن الاطار العقائدي الخارجى

بخلق اطار عقائدى خاص يضمه بناء عمله الفنى بحيث يكون الخلفية أو المنظور الذى يفسر معنى التجربة الانسانية التى يتعرض لها العمل ويحدد قيمتها ، أو بحيث تصبح الفلسفة الجديدة أو المنظور الجديد هو موضوع العمل الفنى - كما يفعل بعض كتاب المسرح فى القرن العشرين من أمثال (ت . س . اليوت) و (سارتر) و (و . ب . بيتس) على اختلاف مذاهبهم . ان القارئ لمسرح (سارتر) يجد أن موضوعه ومنظوره العقائدى هو الفلسفة الوجودية ، كذلك فالقارئ لمسرح (اليوت) يجد أن العقيدة الكاثوليكية تمثل موضوعه واطاره المرجعى ، وينطبق نفس القول على (بيتس) الذى ابتدع صيغة مسرحية رمزية ضمنها نظريته الفلسفية الروحانية - التى شرحها فى كتابه المعروف باسم **البرج** - مستغلا الأساطير الايرلندية الشعبية ، وهووظفا اياها كوسيط أو موصل .

وسواء انضم الفنان الى فريق بعينه ، أو تفرد برؤيته الذاتية ، فستكون النتيجة فى كلتا الحالتين انسحاب المسرح بعيدا عن عامة الشعب، وظهور فكرة الجمهور الخاص . وعندما تظهر فكرة الجمهور الخاص تتبعها مباشرة عملية التنظير أو التقنين ، أو فى غالب الأحيان تصحيحها .

والمتتبع للمسرح الغربى منذ القرن السابع عشر وحتى القرن العشرين يجد كما هائلا من الجهد التنظيرى سواء فى الكتب ، أو المقدمات ، أو مقالات الاعلان التى تسبق ظهور أى تيار فنى جديد . لقد تهيأت الحركة المسرحية فى أوروبا (أو على الأقل فى إنجلترا وفرنسا) منذ القرن السابع عشر (أى بعد اختفاء المسرح الشعبى والنظرة الكلية التى وحدت الشعب بجميع طبقاته ، كما وحدت الدين بالدنيا) بهلمحين أساسيين :

١ - تقوقع الدراما داخل دور عرض محدودة ، لها جمهورها الخاص، الذى يمثل أقلية متميزة .

٢ - النحو الى التنظير لبلورة النوع المناسب من الدراما لهذا الجمهور الخاص . وعلى سبيل المثال ، يجد القارئ فى القرن السابع عشر التأكيد النظرى على أهمية فصل الكوميديا عن التراجيديا ، والتأكيد على قواعد اللياقة فى اختيار ما يعرض أمام الجمهور ، وكذلك على أهمية الالتزام بالقواعد الكلاسيكية فى تقسيم المسرحية الى خمسة فصول والالتزام بالوحدات الأرسطية .

فى هذا النوع من المسرح تحول اطار القيم الذى يشكل خلفية الصراع ويحدد مساره ونتيجته من اطار جماعى شعبى الى اطار خاص يعكس مصالح وعقائد جمهور المسرح الذى يخاطبه الكاتب المسرحى ، وهو جمهور الصفوة الذى آزر وساند التيار الكلاسيكى المحافظ فى المسرح

والأدب باعتباره التيار الذى يرسخ مفهوما للدراما يتناسب مع مصالحه ويخدمها - أى يعطيها شرعية المطلق الثابت عن طريق الفن .

وفى فترة لاحقة ظهر تيار الثورة الرومانسية ، وجاء بنظرية أخرى فى الدراما تستند الى المسرح كما عرفه الاليزابيثيون فى انجلترا على أيدى شكسبير ومعاصريه . ولم تنجح النظرية الرومانسية فى انشاء حركة درامية . فالمسرح قد يولد نظرية ، ولكن النظرية لا تولد مسرحا شعبيا حقيقيا .

لقد كان المسرح الاليزابيثى - على الأقل فى مرحلة ازدهاره الأولى - نتاجا شعبيا حقيقيا ضرب عرض الحائط بكل النظريات . وكان ، كما نلمس فى نشاط فرقة « الجلوب » التى كان شكسبير أحد أعضائها ، المؤسسين - نشاطا جماعيا جوهره الممارسة العملية والمرونة والتغيير ، يتفاعل تفاعلا حيا ومستمر مع فكر ونبض الجماهير العريضة ، أما المسرح الرومانسى ، فرغم محاولته احتذاء المثال المسرحى الاليزابيثى ، الا أنه كان فى جوهره مسرحا ذاتيا - أى مسرحا يهدف الى فرض رؤية فردية ، وتجربة وفلسفة خاصة ، بعيدا عن مقتضيات وتغيرات الواقع .

وليس هنا مجال الخوض فى تفاصيل ودقائق النظرية الدرامية الرومانسية أو الكلاسيكية . ان ما يهمنا الآن من ذكر صراع النظريات هو التأكيد بأن صراع النظريات الدرامية انما هو صراع لا لاستبدال مفهوم درامى بآخر (فمفهوم الدراما البسيط كما طرحناه سابقا هو نمط صراع وجدل لا يتغير مهما اختلفت أشكال ونظريات طرحه ما بين واقعية ورمزية ، وملحمية وعبثية ، وكلاسيكية ورومانسية) - ان صراع النظريات الدرامية ما هو الا صراع لاستبدال موقف عقائدى أو منظور فكرى بآخر ، ومحاولة لتوظيف الدراما لترسيخ هذا الموقف أو المنظور ، واكسابه شرعية الممكن الوحيد .

وكما أن النظريات الدرامية قد تتعدد بينما يظل مفهوم الدراما واحدا (إذ أنه ينبع من محاولة تمثيل الانسان والجماعة حركيا لتجربة تقوم على مبدأ الصراع سواء كانت واقعية أو ميتافيزيقية) ، فكذلك نجد أن النظريات الدرامية قد تتعدد ، وقد تطرح قوانين وتصورات مختلفة للشكل الدرامي الأمثل ، وتنشغل بالتفريق بين الأنواع ، ولكن . رغم ذلك ، فإن مفهوم الدراما – رغم كل النظريات – قد تحقق على مر التاريخ من خلال نسقين تشكيليّين أساسيين نجدهما خلف كل الأشكال الدرامية الظاهرية .

أما النسق التشكيلي الأول فيقوم على مبدأ التجاذب – أى تجميع كافة عناصر التجربة المطروحة وانتظامها فى خط واحد – مستقيم أو دائرى – يكون بمثابة المغناطيس الذى يشد اليه كل عناصر التجربة ويظل واضحا مهما انداح فى دوائر حلزونية بغرض توسيع مجال دلالاته أو تكثيف معناه – أى أن هذا التشكيل يعتمد على التطور المطرد فى خط واحد مستقيم أو دائرى أو حلزوني .

أما التشكيل الآخر فيقوم على مبدأ التنافر – أى تفتيت نسق مطروح الى عناصر متنافرة لا يمكن انتظامها فى خط واحد ، بل يمثل كل منها خطا منفصلا ، يتقاطع أحيانا مع الخطوط الأخرى ، ولكنه لا ينتظم أبدا معها فى خط معنوى واحد . ويتميز هذا التشكيل بالتغيير الدائب للمنظور بحيث لا يقدم التشكيل وجهة نظر واحدة فى العناصر المتصارعة المطروحة . بل عددا من وجهات النظر المتداخلة .

والتشكيل الدرامي الأول يتتبع مراحل احتدام الصراع فى تسلسل
زمنى وسببى واضح ، من نقطة بداية ، فى تصاعد منطقى يحكمه اطار
قيم واضح .

وأما الشكل الآخر ، فهو لا يركز على تسلسل الحدث الزمنى - أى
مراحل احتدام صراع القوى فى تتاليها الزمنى وسببيتها المنطقية - بقدر
ما يعنى باعطاء الحدث أكبر قدر من الدلالات المتعارضة وتفسير كل مرحلة
منه من خلال لقاء أضواء جانبية ، متعددة ومتناقضة عليه . وهذا النوع
من الشكل المسرحى يمكن أن نطلق عليه صفة الكونترابنطية - بمعنى أنه
لا يعتمد بالدرجة الأولى على تسلسل قصة تسلسلا زمنيا فى تحقيقه ،
بل يتحقق كاملا من خلال ربط القصة فى تسلسلها بمستويات متعددة
ومتناقضة من التفسيرات اما عن طريق التناقضات اللغوية المتعددة ، أو
استخدام أنسقة رمزية واستعارية مناقضة لمعنى الحدث الظاهرى ، أو
استخدام التورية والمفارقة اللغوية والدرامية بكافة أنواعها ، بحيث يدرك
المتلقى أن المعنى لا يكمن فى القصة ذاتها ، بل ان القصة هى مجرد حامل
لعدة تفسيرات متنافرة تكون فى جملها الصراع الدرامى الحقيقى .

ويمكننا أن نضرب مثلا سريعا على هذا النوع من التشكيل الدرامى
بمسرحية **يوليوس قيصر** لشكسبير التى تبدو فى ظاهرها قصة صراع بين
بروتس وقيصر تمضى فى تسلسل زمنى واضح نحو نهاية تحتها القيم
التي سادت عصر شكسبير وهى قيم المحافظة والملكية والشرعية الوراثية
ضد الثورة والجمهورية واغتصاب الحكم .

ولكن المسرحية تكشف لنا عن معناها الحقيقى من خلال نسقها
الكونترابنطى الذى يقوم على طرح وجهة نظر ونقيضها طول الوقت ،
بحيث يتقدم المعنى عن طريق التنافر فى صورة كونترابنطية قوامها الجدل
بين وجهات النظر ، بدلا من أن يتقدم فى صورة خط منطقى واحد مترابط
يرتبط بالتسلسل الزمنى للحبكة .

والشكل الكونترابنطى يتحقق دائما عندما ينتظم العمل الفنى أكثر
من اطار قيمى واحد لحسم الصراع ، بحيث يكون المعنى والشكل فى
المسرحية حصيلة جدل فكرى حقيقى بين منظورين ، وبحيث يسيطر هذا
الجدل على تناول الفنان للتجربة .

وعادة ما يطلق النقاد على الدراما التى تتحقق من خلال هذا النوع
من البناء لقب الدراما المشككة - أى تلك التى يصعب التوصل الى معناها
والتي يصعب بالتالى تصنيفها . وهذا النوع من الدراما يوجد بكثرة فى
المسرح الحديث الذى غابت عنه أطر القيم الثابتة والعقائد اليقينية بحيث

لم يعد دور الكاتب فيه ترسيخ عقيدة خاصة أو جماعية ، بل طرح صراع وجدل بين معايير أو مواقف فكرية مختلفة ، في محاولة استكشاف قيمة كل منها وصلاحيتها له وللحياة . وهكذا نجد أن الدراما في القرن العشرين قد عادت الى ما كانت عليه الدراما في نشأتها - أى عادت دراما استكشافية تتعرض للتجربة بالجدل نحو محاولة استكشاف معناها دون مسبقات ، ولم تعد دراما ترسيخية مثل دراما القرن السابع عشر مثلا .

ان الفرق بين التشكيليين الدراميين اللذين ذكرناهما يتلخص فى تغير دور المؤلف ودور المتفرج .

فالمؤلف فى النوع الأول - المتسلسل سببيا وزمنيا فى خط واحد متصاعد - يتمتع بقدر من اليقين يسعى الى تأكيده من خلال العمل الدرامى . اذ هو يجعل من هذا اليقين الاطار المرجعى الثابت للحدث الدرامى النامى . ولكن ، فى النوع الكونترابنطى ، يطرح المؤلف تصورا تجريبيا لرؤية ما ، فى علاقة جدلية مع تصورات أخرى ، ويجعل من النص الدرامى محاولة فى الوصول بجدل التصورات المتنافرة الى تصور جمعى شامل له أيضا صفة التجريبية لا اليقين أو الالتزام .

أما المتفرج ، فهو فى النوع الأول يلعب دور المتلقى السلبي ، بينما يشارك فى النوع الثانى مشاركة ايجابية فى صياغة معنى التجربة المسرحية ، ويشارك مع الفنان طارح التجربة فى جهده الفكرى فى صياغة معناها خطوة بخطوة .

وفى المسرحيات التى تنتمى الى التشكيل الأول ، نجد أن المؤلف يضمن نصه شخصية يبلور من خلال وجدانها ووعياها المعنى الكلى للصراع المطروح ويلخصه للجمهور . وعادة ما تكون هذه الشخصية هى كورس يشارك فى الحدث ويعلق عليه ، أو بطل المسرحية نفسه - كما يحدث فى التراجيديات التى لابد وأن يصل بطلها فى النهاية الى مرحلة الوعى الكامل بطبيعة مأساته ، وأبعادها ، وأسبابها ، ومعناها ، وينقل هذا الوعى كاملا ، وبصورة واضحة الى الجمهور . أما فى الكوميديا ، فعادة ما تكون هذه الشخصية التى تمثل وجهة نظر الكاتب بعيدة بعض الشيء عن مركز الصراع ، وان شاركت فيه ، بحيث يتأنى لها أن تقوم بدور المعلق على الأحداث ، والموجه للجمهور المتلقى فى استقباله لمراحل عرض التجربة التى تفصلها المسرحية . ولعل أوضح مثال على هذه الشخصية فى الكوميديا هى شخصية الخادم الذكى الواعى بكل ما يدور ، والذى يدبر « المقالب » بينما يقوم بالتعليق على الأحداث والسخرية من الشخصيات فى الكوميديا الرومانية القديمة كما كتبها تيرانس وبلاوتس ، ومن هذا

حذوهما فيما بعد مثل مولير . كذلك نجد مثل هذه الشخصية التي تتكلم بلسان المؤلف وتشرح الهدف من المسرحية في شخصية الصديق العاقل التي شاعت في مسرح المشاكل الاجتماعية في القرن التاسع عشر وفي المسرحية المحكمة الصنع لدى الكاتب الفرنسي « سكريب » وغيره . فمعظم أبطال سكريب - كما يقول د. سمير سرحان في كتابه **دراسات في الأدب المسرحي** : « من هذا النوع الذي يلقي الأحاديث والشروح والأحاديث الجانبية ليشرح للجمهور مجرى الحدث وقد استمر استخدام هذه الشخصية عند الكساندر دوماس الابن واميل أوجييه من كتاب الدراما الفرنسية في ظل الامبراطورية الثانية ، ثم استمر بعد ذلك في مسرحيات ابسن وتشيكوف في صورة طبيب العائلة أو قسيس البلدة (ص ٦١) .

أما التشكيل الكونترابنطى فهو يفتقر الى مثل هذه الشخصية التي يتجمع في وجدانها المعنى الكلى للتجربة . وفي هذا التشكيل ، تصبح الشخصيات المسرحية أشبه بمجموعة متنافرة من الموسيقيين ، يعزف كل منهم لحنا منفردا ، في معزل عن الآخرين ، بينما يقع عبء تجميع هذه الألحان المنفردة في سيمفونية كاملة - أى في تجربة مسرحية كاملة - على المتفرج وحده دون ارشاد أو معونة من أى من الشخصيات المسرحية . ولعل أبسط مثال على هذا النوع من التشكيل المسرحي هو مسرحية هارولد بنتر المسماة **اللوحه** ، والتي تتكون من مونولوجين منفردين متزاملين ، يتقاطعان ثم ينفصلان ليعودا الى التقاطع ، بحيث تمثل كل نقطة تقاطع مرحلة التحام في الصراع (الذى يدور على مستوى المعنى لا الواقع) تدفع به الى مرحلة أخرى من الاحتدام على مستوى المعنى ، وبحيث لا يدرك هذا الصراع الخفى سوى المتفرج وحده . أى أن حلبة الصراع في هذا التشكيل الدرامى تصبح وجدان المتفرج لا خشبة المسرح ، اذ أن كل من المتكلمين في مسرحية **اللوحه** لا يبدو وكأنه يسمع الآخر أو يعي ما يقوله . وفي هذه المسرحية - كما فى غيرها من نفس النوع - يصبح تحديد كنه الصراع ومعناه هو هدف طرح الصراع ومعنى التجربة المسرحية ، بينما تتضاءل أهمية النتيجة التي يسفر عنها الصراع .

وإذا حاولنا تلخيص ما سبق قوله ، يمكننا أن نقول بأن الشكل الدرامى الذى يتقدم فى خط واحد رأسى أو دائرى ، الى ذروة أو نقطة محسوبة منذ البداية ، هو شكل يتمتع بإطار ثابت من القيم والمفاهيم الأساسية يتم فى ضوئه تقييم التجربة . وعادة ما نجد فى هذا النوع من الدراما شخصية يضمناها المؤلف هذا الإطار القيمى . فعلى سبيل المثال، يجد القارئ فى مسرحية **ماكبت** - التى تنتمى من ناحية معينة الى هذا النوع من البناء - أن شكسبير يطرح من خلال ماكبت فى البداية الإطار

الأخلاقى الذى سوف يستخدمه المتلقى ، بل وماكبث نفسه ، فى الحكم على ماكبث وإدائته . كذلك نجد فى هذا النوع من الدراما أن معنى التجربة الإنسانية المعروضة يتبلور فى وجدان شخصية مسرحية تقوم بتوصيله الى المشاهد فى صورة مؤثرة فعالة . وهذا ما يحدث فى مسرحية **ماكبث** حيث نجد البطل يقول لئيمتفرج صراحة فى نهاية المسرحية أن ما فعله كان جرما جر عليه الوبال والخراب لأنه تحدى القانون الأخلاقى الذى كان يعرفه جيدا منذ البداية ، والذى أكد هو نفسه سيادته المطلقة للمتفرج .

أما الشكل الدرامى الكونترابنطى فهو يتميز بغياب أى اطار قيمى مرجعى يقينى واحد . كذلك فهو يتميز بازدياد أهمية الدور الإيجابى الذى يلعبه المتلقى باعتباره الوجدان الوحيد الذى تتجمع فيه عناصر التجربة المتباينة وتلتحم وتتجادل ، ويتشكل معناها . ولعل أشهر كاتب مسرحى برع فى هذا النوع من التشكيل المسرحى هو لويجى بيراندللو الذى بنى مسرحه على فكرة انتفاء الحقيقة المطلقة - أى نسبية الحقيقة - والذى ترجم الشكل الكونترابنطى ترجمة مجسدة - أى مجسدة مسرحيا - باستخدامه الدائب لتكنيك المسرحية داخل المسرحية ، أو المسرح داخل المسرح .

ويبقى لنا فقط أن نضيف أن القارىء سوف يجد فى أية مسرحية جيدة عميقة تلتزم بالتشكيل الزمنى المتصاعد - أى الحبكة المتطورة سببيا بصورة منطقية فى ضوء اطار قيمى ثابت - سوف يجد الى جانب الحبكة تشكيلا آخر استعاريا - أى يعتمد على الإيحاء والرمز والاستعارة - متجانسا مع المعنى الكلى الذى تسعى اليه الحبكة على مستوى الوقائع . ووظيفة هذا البناء الاستعارى هى إثراء معنى ودلالة الحبكة ، وتأكيد أهمية النتيجة التى تصل اليها عن طريق اعطائها أبعادا فلسفية وكثافة شعورية ، بحيث تصل الحبكة بالصراع على مستوى الوقائع المحسوسة الى نهايته ، بينما يصل البناء الاستعارى فى اثرائه لمعنى الصراع الى ذروة التنوير فى نفس الوقت .

ولكن القارىء يجب ألا يخلط بين هذا النوع من البناء الدرامى الثنائى الذى يتوفر فى مسرحية مثل **ماكبث** مثلا ، وبين البناء الكونترابنطى الذى يجده فى مسرحية مثل **يوليوس قيصر** لنفس الكاتب . ففي **ماكبث** يلعب البناء الاستعارى أو الرمضى دورا مساندا يكثف ويعمق معنى الصراع الذى تنتظمه الحبكة المتطورة زمنيا . أى أن شكسبير ينسج حول الحبكة نسقا استعاريا يعتمد على انماط استعارية ورمزية متشابكة ومتكررة تكثف معنى الحبكة وتعطيها دلالتها الفكرية . فهو ، على سبيل المثال ، يطرح فى الخلفية الاستعارية لوقائع الصراع - الذى يقوم على تدبير وتنفيذ

جريمة قتل الملك - نسقا لغويا متكررا ترتبط فيه فكرة الامومة بفكرة الطفولة حتى تتوحدا في صورة « لبن الرحمة » التي توحى بالحنان والبراءة ، ثم يربط هذه الصورة بفكرة النوم الهادئ ، وفي تزامن مع هذا النسق اللغوي يطرح شكسبير نسقا لغويا آخر مناقضا له يقوم على فكرة الدم والأرق ، والظلام . ويكون النسقان المتضادان صراعا استعاريا يكتنف الصراع الحقيقي الدائر على مستوى الحبكة . ثم يمزج شكسبير الصراع الاستعارى بالمستوى الواقعي للحدث حين يجسده مسرحيا في مشهد يلتحم فيه النسقان الاستعاريان التحاما مجسدا : فنرى على خشبة المسرح أما وطفلا يتبادلان الحنان والدعابة ، ولكن يلفهما الظلام ، ويؤرقهما غياب الأب ، ثم تفاجئهما مجموعة مأجورة من القنلة الذين نصبت من قلوبهم الرحمة فتسفع دمهما بأمر من ماكبث على خشبة المسرح أمام المتفرجين ، بحيث يختلط لبن رحمة الأمومة بدم الغيلة والغدر ، وبحيث تتجسد الخلفية الاستعارية للحدث أمام المتفرج وتفرض نفسها على وعيه ، ويصبح هذا المشهد ذروة البناء الاستعارى ، أى ذروة صراع الأنسقة اللغوية الاستعارية المطروحة .

ان البناء الثنائى فى ماكبث لا يمثل بناء كونترابنطيا ، اذ أنه يلتزم بمنظور واحد وان عرض الصراع على مستويين هما مستوى الوقائع المحسوسة ومستوى الرمز .

أما البناء الكونترابنطى - كما نجده فى **يوليوس قيصر** - فهو يعتمد على تغيير المنظور الفكرى تجاه الصراع الذى تنتظمه الحبكة . وهو فى ذلك يستخدم عددا من الحيل اللغوية والمسرحية تقوم كلها على مبدأ احداث خلل متعمد فى النسق اللغوى والمسرحى الذى ينتظم موقفا ، بحيث يؤلب الموقف على نفسه - اذا صح هذا التعبير ، أو يخلق لكل موقف نقيضا له من داخله - أى يخلق تنافرا بين المعنى الظاهرى لحدث أو مشهد ، وبين مغزاه كما يتكشف للقارئ ، أو على الأقل يخلق بعض التشكك فى وجهة النظر التى تسود الموقف . فشكسبير - مثلا - يحيط مشهد استقبال أهل روما لقيصر بتعليق ساخر بالغ الفكاهة بحيث تزيل الكوميديا كل جلال الموقف ، وتجعل المشاهد يتبنى وجهة نظر بروتس فى قيصر . ولكنه بعد ذلك يجعل الثوار وعلى رأسهم بروتس يلتقون ليلا فى الظلام ، ويضمن أحاديثهم بعض التدايعات اللغوية والصور الفنية الموحية ، بحيث يبدو اللقاء فى نهاية الأمر أشبه بلقاء لصوص وقطاع طرق . وهكذا يتحول المشهد الى مشهد ونقيضه فى آن واحد - أى مشهدا يتضمن صراعا بين وجهتى نظر ، وتهيمن عليه علامة استفهام كبيرة : أنحن نرى لقاء ثوار محررين ؟ أم نشهد لقاء متآمرين مقتصبين ؟

ويستمر طرح وجهات النظر المتباينة بهذه الطريقة في مسرحية
يوليوس قيصر حتى النهاية . ومثل هذا التشكيل الجدلي الذي نجده في
يوليوس قيصر يطرح تفسيرات متعددة لمعنى وقيمة الصراع الذي تطرحه
الحبكة بحيث يصبح المعنى الكلي للتجربة المعروضة دراميا كما تصل
المتفرج هو جدلية الحقيقة وعدم وجود معنى واحد محدد لها ، واستحالة
قولبة الحياة في اطار قيمي سابق لها ، وأهمية أخذ المنظور في الاعتبار
عند التحدث عن الحقيقة أو تقرير معنى أى تجربة .

المسرح بين النظرية الدرامية والنظرة الفلسفية

١

سوف نحاول فى هذا الفصل تحديد أسباب سيطرة النظرية الدرامية الأرسطية على المسرح الغربى حتى القرن العشرين وسنجد أن السبب الرئيسى هو تشابه الأيدولوجية التى بطنت النظرية الأرسطية للدراما مع جوهر الأيدولوجيات التى تلتها وحتى القرن العشرين . بعد ذلك سنتعرض للتغير الجذرى فى النظرية الفلسفية الذى أتت به فلسفات القرن العشرين سواء تلك التى ركزت على اللغة مثل التحليلية اللغوية والمنطقية الوضعية ، أو التى ركزت على الفعل مثل الوجودية والماركسية وسوف نتناول النظريات الأدبية التى تمخضت عن تلك الفلسفات ، ثم الاتجاهات الإبداعية فى الدراما التى صاحبت هذه النظريات . وسوف نحاول أن نثبت للقارئ أن تقلص سيطرة أرسطو على المسرح الأوروبى يرتبط ارتباطا وثيقا بتقلص سيطرة فلسفته على الفكر الغربى .

ان الدارس لتاريخ الأدب والمسرح لا يمكنه أن يكون صورة سليمة متكاملة عن التيارات والمذاهب الأدبية / المسرحية المختلفة ، والنظرات النقدية التى قننت لها الا اذا ألم أيضا بالمذاهب والمفاهيم الفلسفية التى زاملتها ، بل ومهدت لها الطريق .

لقد ارتبطت الفلسفة دائما بالمسرح منذ نشأته وعلى طول تاريخه . وكان أول من كتب عن فن المسرح ونظر له فى الغرب هو الفيلسوف اليونانى أرسطو فى كتابه **فن الشعر** الذى أرسى قواعد النظرية الدرامية التى سادت وشكلت ملامح المسرح الغربى فى أوروبا حتى القرن العشرين .

فلسفة أرسطو ونظرية الدراما :

والنظرية الأرسطية في الدراما لا تنفصل عن فلسفة أرسطو في تفسير الوجود ، بل تنبع منها بصورة مباشرة ، وتخدم نفس الهدف الذي من أجله طرح أرسطو تصوره للوجود ، فلم تكن فلسفته مجرد بحث موضوعي غير مغرض في الحقيقة والوجود ، بل كانت طرحا - على مستوى الوعي أو اللاوعي - لتصور نظري ، أو رؤية للعالم ، تتضمن تأصيل نظام سياسي اجتماعي أخلاقي معين .

فلسفة أرسطو تفترض جوهرًا ثابتًا للوجود يسعى إلى تحقيق نفسه من خلال المادة ، ويفرض القوانين التي تحكم تطور وتغير هذه المادة ، ويمثل اكتماله الغاية والهدف للوجود . وفي هذا يعتبر التصور الفلسفي الأرسطي للكون امتدادًا للتصور الأفلاطوني الذي يرى في عالمنا المحسوس انعكاسًا منسوجًا ، باهتًا ، زائلًا لأفكار مطلقة أبدية يستطيع الإنسان أن يستشفها عن طريق الفكر المجرد . وتعليقًا على التشابه بين رؤية أرسطو للعالم ورؤية أفلاطون يقول ادوارد زيلر : « لم ينجح أرسطو في أن يتحرر تمامًا من النزعة الأفلاطونية في طرح الأفكار المثالية كفرضية أساسية في فلسفته . إن ما أسماه « بالأشكال » كان لها - شأنها في ذلك شأن ما أسماه أفلاطون « بالأفكار المثالية » - وجودًا ميتافيزيقيًا منفصلًا عن العالم المحسوس ، ولها القدرة على تحديد أشكال جميع الكائنات والتحكم في مسار كل منها » (١) . فبالرغم من أن أرسطو رفض مبدأ فصل الجوهر أو الفكرة عن الوجود المادي المحسوس ، ورأى بأن أي كائن مادي يحمل داخله جوهره المثالي الذي يسعى إلى التحقيق الكامل من خلال الوصول بهذا الكائن إلى الشكل الأمثل ، إلا أن افتراضه لجوهر ثابت مثالي يحكم تطور الكائنات ، بما فيها الإنسان ، والتنظيم السياسي والأخلاقي الذي بناء على هذا الافتراض ، نقل مركز الثقل من الفعل الواعي ، الإرادي ، المتغير في الإنسان إلى مبدأ مسبق يقنن ويفسر ما يطرأ عليه من تغيير . لقد جعل أرسطو كل شيء في الكون يتحرك نحو غاية مسبقة محسوبة لا دخل للإنسان فيها ، وعليه أن يطيع قوانينها المطلقة . أي أن أرسطو - مثله في ذلك مثل أفلاطون - قد سعى من خلال فلسفته إلى تأكيد أهمية البعد المطلق الثابت في التجربة الإنسانية - وإن كان قد وضعه داخل العالم المحسوس ، ولم يفصله عنه فصلاً كاملاً كما فعل أفلاطون . لقد حاول كلاهما تحويل النظر عن التجربة الإنسانية في نسبيتها ، وتغيرها ، وارتكازها على الفعل الإرادي إلى بعد مثالي تحكمه قوانين مطلقة لا سلطان للإنسان عليها ، وعليه فقط أن يدركها ويطيعها .

وحتى يتضح لنا التوظيف الاجتماعي والسياسي للفرضيات الفلسفية لدى كل من أفلاطون وأرسطو علينا أن نذكر أن فلسفة أفلاطون - التي تتلمذ عليها أرسطو - نشأت كرد فعل طبيعي ضد فلسفة (بروتاجوراس) التشكيكية التي شاعت آنذاك ، والتي كانت تنادي بأن الانسان هو مقياس كل شيء ، وما ترتب عليها من شيوع فكرة نسبية القيم والحقيقة . لقد أدى شيوع هذه الفلسفة الى اهتزاز القيم والمبادئ التي كانت تحكم السياسة والأخلاق في المجتمع حينذاك ، ومثلت هذه الفلسفة خطرا شديدا على النظام السائد ، وحدث بأفلاطون الى استغلال علوم الرياضيات التي ازدهرت في عصره لخلق نظرية فلسفية تفسر الوجود تفسيراً يؤكد وجود قوانين أزلية مسبقة ، ومطلقة ، وثابتة ، تملئ قيم الانسان وسلوكه . وتعليقاً على فلسفة « أفلاطون » في علاقتها بالفيلسوف بروتاجوراس والسفسطائيين (يقول برتراند راسل) :

« ان كراهية أفلاطون للسفسطائيين يمكن ردها الى تميزهم الفكري . فالبحث الكادل عن الحقيقة يتطلب من الباحث أن يتجاهل النتائج الأخلاقية التي قد تنجم عن بحثه . فالباحث لا يمكنه التكهن مقدماً بما اذا كانت الحقيقة التي سيكتشفها صالحة أو غير صالحة لمجتمع ما . لقد كان السفسطائيون على استعداد لتتبع الحقيقة أينما قادتهم بصرف النظر عن أية نتائج أو اعتبارات أما أفلاطون ، فكان همه الأول هو الدعوة الى نظريات من شأنها في رأيه أن تقود الى الصلاح . لذلك فهو نادراً ما يلتزم بالأمانة الفكرية - فهو عادة ما يحكم على صدق أو زيف فكرة من الأفكار وفق النتائج الاجتماعية التي قد تترتب عليها . وحتى في هذا فهو لا يلتزم بالأمانة والصدق ، إذ أنه كثيراً ما يتظاهر بأنه يناقش وقيم فكرة من أفكاره الفلسفية وفق قواعد منطقية نظرية موضوعية بينما هو في حقيقة الأمر يحاول أن يلوى عنق المناقشة بحيث يعطى الفكرة بعداً أخلاقياً ويثبت أنها تؤدي الى الصلاح . لقد أدخل أفلاطون هذه الآفة الى الفلسفة ، ولم تتخلص الفلسفة منها بعد . . ان الخطأ الشائع الذي يقع فيه الفلاسفة منذ أفلاطون هو أنهم كلما اضطلعوا بالبحث الفلسفي في مجال القيم الأخلاقية افترضوا مسبقاً النتيجة التي يجب أن يؤدي اليها البحث » (٢) . وعادة ما تكون هذه النتيجة - وهذا ما يقوله (راسل) ضمناً وان أغفله صراحة - عادة ما تكون النتيجة في خدمة نظرية اجتماعية سياسية أخلاقية موروثة أو جديدة .

لقد طرح أفلاطون نظريته الفلسفية المفرطة في المثالية كتأصيل فكري لنظام اجتماعي سياسي أخلاقي معين - ذلك النظام الذي حاول أن ينظر به في جمهوريته الفاضلة . ويشترك أرسطو مع أفلاطون في نفس الغاية

من طرح نظريته الفلسفية . ويتكشف هذا بوضوح في نظريته السياسية التي فضلت نظام الحكم الملكي والأرستقراطي على النظم الأخرى . وفي نظريته في الأخلاق التي لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل نظام اجتماعي يعتمد على وجود طبقة العبيد . كذلك يتكشف هذا في نظريته الأدبية التي نبعت بصورة مباشرة من نظراته الفلسفية .

لقد فرق أرسطو في ضوء رؤيته الفلسفية بين الأدب والتاريخ ، وحدد من خلال هذا التفريق وظيفة الأدب والدراما . فالتاريخ وفق رأى أرسطو يسجل الواقع في تفاصيله الظاهرة ، العابرة ، المتغيرة ، بينما يرصد الأدب الجوهر - أي الأنماط العالمية المتكررة ، والقوانين الثابتة في التجربة الإنسانية ، ويبلور القيم التي تفرزها هذه الأنماط والقوانين . فالأدب في رأيه يستخلص القوانين الثابتة والقيم المطلقة من خلال فحصه للتجربة الإنسانية في عوارضها وعشوائيتها ومتغيراتها التاريخية ، ثم يعيد صياغة هذه القيم بصورة مؤثرة فعالة في عمل فني يخصص ويجسد هذه القيم والقوانين ، ويربطها بمعاناة وتجربة فردية محسوسة . أي أن الأدب يحاكي الواقع الإنساني بهدف ترسيخ مفهوم وتصور فلسفي لهذا الواقع مبينا حدوده ، ومساره ، وقيمه ، وقوانينه .

وهكذا جعل أرسطو من الأدب تابعا للفلسفة ، أو وسيلة لتلقي النظرية الفلسفية إلى العامة الذين قد لا يملكون القدرة على التفكير الفلسفي المجرد . أي أن نظريته في الأدب والدراما ما هي في حقيقة الأمر إلا نظريته في توظيف الدراما لخدمة وترسيخ تصور فلسفي يرسخ بدوره تصورا اجتماعيا سياسيا أخلاقيا .

استمرار سيطرة النظرية الأرسطية على الدراما في العصور الوسطى وعصر النهضة :

ورغم ظهور تيارات فلسفية عديدة بعد أرسطو ، إلا أن نظريته في الدراما - التي تقول بأن الفن محاكاة للواقع بغرض كشف وترسيخ القوانين الخفية التي تحكم هذا الواقع - هذه النظرية ظلت مهيمنة على المسرح . وفي تصوري أن استمرار سيطرة النظرية الأرسطية في مجال الشعر والدراما يرجع إلى أن معظم التيارات الفلسفية المؤثرة التي جاءت بعده لم تأت باختلاف جذري في جوهرها عن فلسفته : فكلها ركزت على دور الإنسان التأملي في استشفاف حقيقة مطلقة ثابتة خارج حدود الفعل الإنساني ، والتجربة الإنسانية ، والواظم التاريخي المتغير ، وعلى ضرورة التزامه بطاعة القوانين والقيم التي يملئها هذا الإدراك المقتن .

وعلى سبيل المثال ، لم يكن ثمة تعارض بين الإطار الفلسفى الأرسطى الذى أفرز نظريته فى الأدب والدراما ، وإطار الفلسفة الدينية المسيحية على اختلاف مذاهبها . فكلاهما يقوم على افتراض قوانين أزلية ثابتة تحكم الوجود وتحدد مساره نحو غاية معينة بصرف النظر عن الإنسان . مثلا : لقد تأثر الفيلسوف المسيحى (القديس طوما الاقوينى) فى القرن الثالث عشر تأثرا كبيرا بفلسفة أرسطو ، التى كانت قد أصبحت معروفة فى أوروبا حينذاك ، وافترض صحة النظرية الأرسطية فى صورة العالم الطبيعى ، وفى تفسير الظواهر الطبيعية . كذلك أخذ (الاقوينى) عن أرسطو الكثير من أفكاره فى الأخلاق والسياسة . وبينما جعل (أرسطو) غاية الإنسان العليا هى الاستغراق فى التأمل الفلسفى للوجود ، ودحض قيمة العمل ، اذ جعله عائقا لهذا التأمل وجهدا لا يقوم به الا العبيد ، جعل طوما الاقوينى غاية الإنسان الوصول الى لحظة قدسية للمخالق . لقد اتخذ (طوما الاقوينى) من فلسفة (أرسطو) اطارا حاول من خلاله اثبات العقيدة المسيحية اثباتا فلسفيا : أى أن فلسفة (طوما الاقوينى) هى فى حقيقة الأمر فلسفة أرسطو بعد تعديلها بعض الشيء لتخدم الدعوة الى المسيحية .

وبسبب استمرار النظرة الأرسطية لدى الفلاسفة المسيحيين مثل (الاقوينى) وغيره لم تكن هناك حاجة الى تغيير النظرية الأرسطية فى الدراما لدى النقاد والمنظرين لهذا الفن ، بل ان هذه النظرية أخذت فى الازدهار والانتشار حتى بلغت حد التقديس فى المذهب الكلاسيكى فى عصر التنوير . وحتى فى بداية عصر النهضة ، ورغم عوامل التغيير والثورة ، وتغير صورة العالم بسبب الاكتشافات العلمية ، ورغم بداية انتشار اللغات القومية بدلا من اللاتينية ، وبداية ظهور المسرح الشعبى بعيدا عن الكنيسة فى عدد كبير من بلاد أوروبا ، ورغم محاولة بعض الكتاب الثورة على بعض القواعد الأرسطية - مثل وحدات الزمان والمكان والحدث التى أكدها النقاد فى تفسيرهم لنظرية أرسطو فى ذلك الوقت - رغم كل ذلك ظلت التراجيديات الكلاسيكية هى الشكل الدرامى الوحيد الذى يحظى باحترام النقاد والمثقفين . بل ان المسرح كان كلما تعرض للهجوم من قبل رجال الدين باعتباره منافيا للأخلاق ، هب المثقفون للدفاع عنه متسلحين أساسا بأفكار وفلسفة ونظرية أرسطو الدرامية - كما فعل (سير فيليب سيدنى) فى إنجلترا فى مقالته الشهيرة « دفاع عن الشعر » . ان (سير فيليب سيدنى) فى هذا الدفاع يدين المسرح الايلزابيثى فى عصره لعدم التزامه بالقواعد الأرسطية ، ويرى فى هذا سبب انهياره الفنى والأخلاقى ، ويدافع فى نفس الوقت عن الشعاع باعتباره نبيا ومعلما - مؤكدا ارتباط الأدب والمسرح « المحترم » - أى

مؤسسة الأدب الرسمي - بالمؤسسة الدينية التي كانت بدورها ترتبط ارتباطا وثيقا بالمؤسسة السياسية . ويرى (السير فيليب سيدنى) فى الأدب - حاذيا حذو أرسطو - درجة من درجات الفلسفة ، ويرى أن وظيفته هى تلقين المبادئ الأخلاقية ، والنظرية الفلسفية للعامة . وكثيرا ما ردد الكتاب والمثقفون فى ذلك العصر - ومن بينهم الكاتب المسرحى الشهير (بن جونسون) - مقولة (هوراس) الشهيرة فى قصيدته « فن الشعر » التى شبه فيها الفن بطبقة السكر التى تجعل المرء يتقبل ويستسيغ الدواء الناجع - أى الدرس الأخلاقى .

ان دراما عصر النهضة - باستثناء الدراما الشعبية التى يمكن ان ندرج ضمنها « الكوميديا ديلارتي » الإيطالية فى صورتها الفجة وبعض مسرحيات شكسبير ومعاصريه - أى دراما عصر النهضة الرسمية تعبر فى مجموعها عن وظيفة الدراما كما رآها (أرسطو) وهى محاكاة الواقع بغرض استخلاص وترسيخ القوانين الثابتة خلف الظواهر النسبية العارضة وفى كتابه القيم **التراجيديات الانجليزية قبل شكسبير** يستعرض (ولفجانج كليمن) عددا كبيرا من التراجيديات التى كتبت ابان عصر النهضة ، ويصل الى ملحوظة هامة وهى أن الشكل الفنى فى هذه التراجيديات يتميز بانفصال حاد بين الحكمة ، والشخصيات والأحداث من جهة ، وبين الخطب والمونولوجات التى تحوى المواعظ الفلسفية والأخلاقية من جهة أخرى (٣) . وكان هذه التراجيديات التى تأثرت بأرسطو عبر مسرحيات الكاتب الرومانى (سينيكا) جاءت لتؤكد بطريقة فجة مبدأ هاما فى النظرية الأرسطية وهو انفصال القيم الأخلاقية والرؤية الفلسفية للانسان والعالم عن واقع الفعل الإنسانى - فمهما تغيرت الشخصية وطبيعة الصراع وظروفه تظل الحكمة الفلسفية ثابتة لا تتغير من مأساة الى أخرى .

وفى معظم التيارات الفلسفية التى تبعت ظهور المسيحية فى أوروبا ، والتى أثرت تأثيرا عميقا فى الأدب والمسرح ، نلمح تكرار نفس التزايل بين ما يشبه جوهر الرؤية الفلسفية الأرسطية . وجوهر النظرية الأرسطية فى وظيفة الدراما والفن عامة .

النظرية الأرسطية والتيار الكلاسيكى فى عصر التنوير :

فإذا نظرنا الى التيارات الكلاسيكى فى انجلترا وفرنسا ابان القرنين السابع والثامن عشر وجدنا خلف هذا التيار العقلانى المحافظ فنا وفكرا ونظاما سياسيا (نيوتن) فى انجلترا و (ديكارت) فى فرنسا . لقد آمن كلاهما - واحد عن طريق العلم التجريبي والآخر عن طريق التفكير

التجريدي - بأن الوجود جميعه يعتمد على قوانين منضبطة محكمة ،
 ثابتة ، هي قوانين الطبيعة ، أو الله ، أو العقل - وكلها قوانين مطلقة
 بآنية . وفى ظل هذا الفكر لم يكن غريبا أن تدعو النظرية الدرامية آنذاك
 الى محاكاة هذا الوجود المنظم محاكاة موضوعية دقيقة وفق طريقة القدماء
 وقوانينهم التى اكتسبت شرعية المطلق . لقد ساهم فلاسفة القرنين
 السابع والثامن عشر فى نقل فكرة ثبات القانون من مجال التفكير الفلسفى
 فى الوجود الى مجال التشريع الاجتماعى والسياسى وذلك عن طريق
 تجاهلهم الواعى لعلاقة القيم بالواقع التاريخى المتغير للانسان ، وعن طريق
 محاولتهم الواعية لبناء نظام أخلاقى مطلق يعتمد على تنظيرهم لقوانين
 الوجود . وقام النقاد الكلاسيكيون الجدد بدورهم بسحب فكرة القانون
 الثابت الى مجال الدراما وقالوا : طالما أن قوانين أرسطو هى تلخيص
 للقواعد التى اتبعها القدماء فى انتاج أدب مسرحى عظيم ، اذن لا يجب
 الحياد عنها ، بل ان الالتزام بها وحدها لهو كفىل بانتاج أدب مسرحى
 عظيم . فكما أن قوانين الوجود لا تتغير ، فكذلك قواعد الفن لا تتغير
 والا عمت الفوضى .

وقد يرى قارئ بأن ربط (ديكارت) بأرسطو فيه بعض التعسف :
 فقد رفض (ديكارت) غائية أرسطو - أى قوله بأن كل ما فى الطبيعة
 يرمى نحو غاية معنوية أخلاقية مسبقة فيها اكتمال جوهره وجوهر
 الوجود . وقال (ديكارت) بأن ادعاء الأرسطيين القدرة على كشف الغاية
 المعنوية التى تحكم حركة الوجود المادى لهو نوع من الكفر . اذ أنهم
 ينسبون لأنفسهم قدرة لا تتوفر الا للخالق . قد يقول قارئ هذا عن
 حق . ولكن (ديكارت) - رغم ذلك - يشترك مع (نيوتن) فى التأكيد
 فى فلسفته على فكرة القانون الثابت المحكم وراء الوجود المادى - وان
 امتنع عن اعطائه تفسيراً دينياً . كذلك يشترك (ديكارت) مع أفلاطون
 فى فصله الفكر عن الوجود المادى بحيث أصبح أتباعه يصورون وحدة
 المادّة والفكر فى العالم رغم انفصالهما الجذرى على أنها معجزة من معجزات
 الله . وسواء أدرك (ديكارت) دلالة فلسفته بالنسبة للانسان أو المجتمع
 أو الفن أم لا ، فالنتيجة النهائية لفلسفته هى فصل الواقع المادى للانسان
 عن عقله وفكره ، ودحض أهمية الفعل الانسانى - أى أن الهدف النهائى
 لفلسفته يشترك مع فلسفة كل من أفلاطون وأرسطو فى كونه دعوة الى
 تأمل الفكر الانسانى والوجود فى انفصال تام عن الفعل الانسانى .

وقد كان من أثر فرض القواعد الكلاسيكية على المسرح فى كل من
 فرنسا وانجلترا فى عصر التنوير أن نتج فن مسرحى كان فى أفضل صورة
 - كما نجدها عند (راسين) و (كورنى) - عرض لحياة شخصيات

تاريخية هامة بغرض التأكيد البلاغى على المبادئ، الصارمة التى حكمت حياتهم ، وفى أسوأ صورة - كما نجدها فى التراجيديات البطولية الانجليزية (وحتى فى أفضلها وهى تراجيدية (جون درايدن) الكلاسيكية كل شئ فى سبيل الحب) جاء مسخاً مفتعلاً شائها حياة شخصيات لا يمكن أن يصدق القارىء أنها عاشت يوماً ما على ظهر الأرض من فرط المبالغة والافتعال فى تصويرها . أى أن حصاد المسرح الكلاسيكى فى التراجيديات فى كل من إنجلترا وفرنسا على اختلاف جودته كان حصاداً يتميز أولاً وأخيراً بانفصاله التام عن الواقع المعاش . وقد علق (ديدرو) ساخراً على هذا النوع من المسرح نصاً وتميلاً حين تساءل فى عجب : « هل رأى أحدكم انساناً يتكلم بهذه الطريقة الخطابية المفتعلة ؟ أيجب أن يمشى الملوك بطريقة تختلف تماماً عن الرجل العادى السوى ؟ وهل يجب أن تصدر الكلمات من فم الأميرات فى المسرح على صورة فجيج ؟ » (٤) وفى مقالة بعنوان « المؤسسة الأدبية والتحديث » يشير (بيتر بورجر) الى ارتباط المذهب الكلاسيكى للأدب والمسرح فى فرنسا بالنظام السياسى الحاكم ويرى أن المذهب الكلاسيكى الذى يؤكد على الحكم المطلق لمجموعة من المبادئ، كان انعكاساً لسياسة الحكم السياسى المطلق . ولذلك أصبحت النظرة الكلاسيكية للأدب هى المذهب الرسمى لأدب الدولة - لأنه مذهب يتفق وأيديولوجية الطبقة الحاكمة ويخدم أهدافها - لدرجة أن الأكاديمية الفرنسية - التى كانت تمثل الأدب الرسمى للدولة - بل والكاردينال (ريشيليو) نفسه - رئيس وزراء فرنسا - تدخل رسمياً ليقاف عرض مسرحية (كورنى) السيد Le Cid لمجرد أنها خالفت القواعد الكلاسيكية ومزجت التراجيديات بالكوميديا (٥) .

وإذا كان من الطبيعى أن تتشابه نظرة الكلاسيكيين الجدد فى القرنين السابع والثامن عشر الى الوجود والفن مع النظرة والنظرية الأرسطية ، وإذا كان أيضاً من المتوقع بعض الشئ أن نجد المدرسة الواقعية فى الدراما - فى بداياتها فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر - تدبىء بالولاء لأرسطو لدرجة أن يعلن أحد روادها الأوائل وهو (ليسنچ) فى أحد مقالاته بمجلة Hamburg Dramaturgy أن « قواعد أرسطو معصومة من الخطأ مثل نظرية اقليدس » (٦) - إذا كان هذا التشابه والولاء لدى الكلاسيكيين الجدد والواقعيين منطقياً وطبيعياً ، فإن المرء يتوقع بعض الاختلاف لدى الرومانسيين . ولكن الأمر لم يكن كذلك كما سنرى . لقد ثار الرومانسيون فى الحقيقة لا على جوهر الكلاسيكية المثالى الأفلاطونى - الأرسطى ، بل على قشورها .

النظرية الأرسطية والتيار الرومانسى :

إننا إذا فحصنا الخلفية الفكرية للتيار الرومانسى وجدنا أنها تعكس بوضوح بعض أفكار (جان جاك روسو) من ناحية ، وبعض أفكار الفيلسوف الهولندى (سبينوزا) من ناحية أخرى ، وربما كان أهم من هذا وذاك هو تأثير الفلسفة الألمانية المثالية كما نجدها لدى (هيردر) ، و (كانط) ، و (شيلنج) - على سبيل المثال - إننا نلمح وراء تقديس الرومانسيين للطبيعة فكرة (سبينوزا) التى تقترب من فكرة الحلول ، والتى تقول بأن كل ما يحدث فى الكون هو تجسيد لمظهر من مظاهر الخالق ، وبالتالي ، فكل ما يحدث فى الكون هو خير . كذلك استقى الرومانسيون من (جان جاك روسو) - الى جانب أفكاره عن العدل والمساواة بين البشر - فكرة أن الانسان فطر على حب الخير . ولذلك فالعودة الى الطبيعة عند الرومانسيين هى العودة الى المطلق أو الخالق من ناحية ، وهى عودة أيضا الى منابع الخير الفطرية فى البشر والتى تلمسها الحضارة والمجتمع .

كذلك تأثرت النظرة الى الشعر بجميع فروعه ومنها الدراما بالطبع - التى ارتبطت دائما بالشعر - بالفلسفة المثالية الألمانية التى نادت باستقلال الشعر الذاتى عن الواقع ، وجعلت منه نشاطا روحيا خلافا يتوصل الى جوهر أو روح الوجود عن طريق ملكة الخيال . أى أن الفن وفقا لهذه النظرة لم يعد محاكاة وتقليدا وفقا لقواعد عالمية موروثة ، بل نشاطا حرا خلافا . ورغم ذلك التغيير فى توصيف الفن (بأنه نشاط عضوى خلاق قائم بذاته ومستقل عن الواقع وفوق الحياة بدلا من محاكاة آلية وفق قواعد ثابتة لها صفة العالمية - وبالتالي ترتفع فوق متغيرات الواقع) فإننا نجد أن الرومانسيين يشتركون مع المذهب الكلاسيكى ومع أرسطو فى الافتراض الفلسفى الأساسى ، وبالتالي فى وظيفة الفن . فرغم أن الرومانسيين يصفون الفن بأنه نشاط روحى خلاق قائم بذاته ، إلا أن هدفه النهائى هو استكشاف بعد روحى أو حقيقة غيبية خارج حدود الواقع . ولا يكاد الرومانسيون فى هذا يختلفون عن الكلاسيكيين ، فكل من المذهبين يفترض وجود حقيقة ثابتة خلف أستار المتغيرات الواقعية ، وكل منهما يوظف الفن لاكتشاف وتأمل هذه الحقيقة واقتناع العامة بها .

وتعليقا على هذا يقول (بيتر بورجر) : « بالرغم من الاختلافات العديدة بين المذهب الكلاسيكى والنظرية الجمالية التى تنادى باستقلال العمل الفنى بذاته عن أى شئ خارجى (وهى النظرة الرومانسية) إلا أن كلا من النظريتين تخدم نفس الهدف وتؤدي نفس الوظيفة وهى فصل العمل الفنى عن الواقع باعتباره جزءا من عالم مثالى فوق الحياة » (٧) .

أى أن المذهب الكلاسيكى والمذهب الرومانسى يرتكزان على قاعدة فكرية واحدة هى نظرة جمالية مثالية تفصل الفن عن الحياة . ولا عجب إذن أن نجد شاعرا وناقدا رومانسيا هو (كوليرج) يردد فكرة أرسطو عن الجوهر الثابت فى المادة المتغيرة حين يقول : « ان الطبيعة كما يراها الشاعر خاصة ترمز الى حياة الانسان الروحية ، وبالتالي ترمز أيضا الى تلك الحقيقة العلوية التى تتواصل معها روح الانسان فى لحظات الصفاء (٨) » .

اننا اذا قارنا فلسفة (روسو) و (سبينوزا) و (شيلنج) و (كوليرج) - وغيرهم من الفلاسفة المثاليين - بفلسفة أفلاطون وتلميذه أرسطو وجدنا أن كل الاختلافات الشكلية واللغوية العديدة فيما بينهم تخفى اشتراكا فى جوهر الرؤية . فالطبيعة الظاهرة لدى (روسو) و (سبينوزا) و (شيلنج) و (كوليرج) هى مظهر أو رمز لوجود مطلق - أى تجسيد لبعد ميتافيزيقى . ان الافتراض الأساسى عند هؤلاء الفلاسفة والمفكرين جميعا واحد إذن : قد يسميه (أفلاطون) عالم الأفكار المثالية ، ويفصله عن المادة فصلا تاما ، ويسميه (أرسطو) عالم القوانين العالمية ، أو الجوهر الذى يسعى الى تجسيد نفسه من خلال الشكل ويسعى نحو غاية مسبقة ، ويربطه بالمادة ، ويرى أن العقل هو وسيلتنا فى استكشافه ، وقد يسميه (روسو) و (سبينوزا) روح الطبيعة أو الفطرة الكامنة فى الوجود ، بينما يطلق عليه (كوليرج) اسم الحقيقة العلوية التى تعكس نفسها فى العالم المحسوس ، ويؤكدون أن الحدس ، أو الشعور ، أو الخيال ، هو وسيلتنا فى استنباطه ، ولكن يبقى بعد كل هذه الاختلافات أنهم جميعا يفترضون مطلقا غيبيا خلاصنا فى استكشافه وتدعيمه بعيدا عن متغيرات الواقع التاريخي والفعل الانساني الارادى .

ولا عجب إذن أن استثمرت سيادة النظرية الأرسطية على المسرح الرومانسى فى جوهرها رغم ثورة الرومانسيين الظاهرية على الوحدات الأرسطية - كما فعل الاليزابيثيون من قبلهم فى القرن السادس عشر . ولا عجب أن نجد أعتنى شعراء الرومانسية (شيلي) من أشد المعجبين بالتراث الاغريقى القديم . فلقد استبدل (شيلي) الاطار الفلسفى المسيحى الموروث بفلسفة أفلاطون (الذى تتلمذ على يديه أرسطو) دون أن يدرك التشابه الجوهرى بين الفلسفتين - أى دون أن يدرك أن ثورته كانت لاستبدال عنوان بآخر لا نظرية ميتافيزيقية وجمالية بأخرى . ولهذا قبل (شيلي) نظرية أرسطو فى الدراما كما مارسها وفسرها الاليزابيثيون الملتزمون باطار الفلسفة المسيحية من قبله رغم اختلافه الفلسفى الظاهري

عنهم ، وجاءت أفضل مسرحياته المسماة التشينشي (The Cenci) نسخة باهتة مفككة من المسرح الاغريقى التراجيدى تعج بالأصداق، الاليزابيثية - مثلها فى ذلك مثل مسرحية شاعر رومانسى آخر هو (جون كيتس) المسماة أوثو العظيم (Otho the Great)

وفى سياق التفريق بين الرومانسية والوجودية كتيارين فلسفيين فنيين يقول (والتر كاوفمان) ان جوهر الرومانسية (رغم دعوتها الى الاقتراب من الطبيعة والانسان) هو نزعة الهروب من « الآن وهنا » (٩) - أى من الواقع التاريخى المتغير ، ومن الفعل فى محاولة خلق فلسفات مثالية تحل محل الفلسفة الدينية المرفوضة والتي هى أيضا فى جوهرها فلسفة مثالية . ولايكاد الرومانسيون فى توصيف (كاوفمان) هذا يختلفون عن أفلاطون وتلميذه (أرسطو) ، أو عن فلاسفة المسيحية فى العصور الوسطى مثل (طوما الأكوينى) . انهم جميعا يشتركون فى النظر الى الوجود من منطلق الهروب من « الآن وهنا » . فهم جميعا يحاولون تقنين الوجود الانسانى سلوكا وقيما من منظور ميتافيزيقى يتمتع بقوانين ثابتة أزلية مطلقة ، وهم جميعا يؤكدون أن واجب الانسان الأول هو تحويل عينيه عن محيطه التاريخى الى خارج هذا المحيط ، وبعيدا عن متطلبات الفعل ، سواء الى عالم الأفكار المثالية ، أو عالم الرؤى والخيال ، أو عالم الآخرة والموت - كما فعل رومانسى مثالى آخر هو (ادجار آلان بو) .

وربما لهذا السبب فشلت الثورة الرومانسية فى الأدب فى أن تكون قيادة فكرية حقيقية فى أوروبا . فاذا استثنينا الشاعر الانجليزى (بايرون) الذى عادة ما يدرج مع الرومانسيين رغم اختلافه الجوهرى عنهم، والذى وضع الفعل الثورى فوق النظرة التجريدية ، ومات مدافعا عن الحرية فى اليونان فعلا لا قولا بحيث أصبح بطلا ثوريا وملهما على مستوى أوروبا كلها - اذا استثنينا (بايرون) ونظرنا الى الجيل الأول والثانى من شعراء الرومانسية فى انجلترا مثلا وجدنا أنهم جميعا ظلوا يتخبطون بين الأرض والسماء ، بين عالم الحلم وعالم الواقع الانسانى الملح ، وضلوا فى متاهات الخيال ، فانتهى الحال باثنين منهم هما (وردزورث) و (ساذى) (١٠) الى الردة التامة والالتصاق التام بالنظام الملكى الرجعى وتدعيم أيديولوجيته ، بينما ارتضى (كوليردج) فى أحضان غيبوبة المخدرات هربا من ادراكه لقصور التنظير وضرورة الفعل الحتمية - أما (شيللى) فقد غرق فى متاهات المثاليات التجريدية ، وآثر العزلة والانطواء قبل أن يبتله اليم على مستوى الواقع ، وعاقبه القدر على انسحابه هذا فجعله بعد موته معبود الطبقة البرجوازية فى المجتمع الانجليزى

الراسمالي في القرن التاسع عشر اذ وجدت هذه الطبقة في تهويماته وتجريداته ومثاليته المحضة مرفأ آمنا تسنريح فيه أحيانا من صراعات الحياة المادية ومن تأنيب الضمير دون أن تمثل مثاليته خطرا حقيقيا على الواقع . لقد جعلته مثاليته التجريدية صمام أمان لا خطر منه على الأوضاع القائمة التي كان يريد محاربتها . وأما (كيتس) فقد مات في روما وهو يوشك أن يدرك لا جدوى الاغراق في الخيال الشعري بعيدا عن مقتضيات الواقع الفعلي (١١) .

وربما لهذا السبب أيضا - أي نزعة الهروب المتأصلة في الرومانسية - فشل التيار الرومانسي في افراز ثورة حقيقية في أكثر الفنون ارتباطا بحركة المجتمع - وهو المسرح .

النظرية الأرسطية وميلودراما القرن التاسع عشر :

لقد سيطرت الميلودراما بجميع أنواعها ودرجاتها على مسرح أوروبا في القرن التاسع عشر ، ولم تكن الميلودراما سوى ترجمة مبسطة ، وتطبيقا ساذجا لنظرية أرسطو في محاكاة الواقع بغرض استخلاص المبادئ الأساسية التي تحكم الحياة الانسانية من وجهة نظر معينة تتبنى فلسفة معينة بكل دلالاتها الميتافيزيقية والاجتماعية والسياسية . وكانت هذه المبادئ في مجال الميلودراما تتلخص في انتصار الخير بمفهوم ساذج على الشر بمفهوم أكثر سذاجة ، وفي تأكيد استمرار وصلاحية النظام السائد رغم ما قد يشوبه من هنات أو ما قد يعترض طريقه من عقبات ، وكثيرا ما كانت الميلودراما تستخدم فكرة « الندم » لتعقد مصالحة اجتماعية أخلاقية بين جميع أطراف الصراع في النهاية فتجعل « الشرير » يندم على أفعاله ليعود الى أحضان النظام الاجتماعي . ورغم أن عددا من المسرحيات تأثرت بفكرة البطل الناثر الخارج عن القانون والتي توجد في القصص الشعبي - كقصة « روبين هود » مثلا - التي روج لها (فريد ريش شيلر) في مسرحية **قاطع الطريق** (١٧٨١) والتي أحدثت دويا كبيرا ، والكاتب الألماني الآخر (أوجست فريد ريش فرديناند فون كوتسبيو) في عدد من المسرحيات أشهرها **اسباني في بيرو** (١٧٩٦) التي ترجمها وأعددها الكاتب المسرحي (شريدان) وعرضت على مسارح انجلترا بنجاح ساحق تحت عنوان **(بيزادوا)** - أقول رغم معالجة الميلودراما كثيرا لفكرة البطل الخارج عن القانون إلا أن القارئ لهذه المسرحيات يجد أن هذا البطل لا يمثل في حقيقة الأمر خروجاً على القانون بل تأكيدا وتدعيما له . إذ أنه عادة ما يخرج على القانون نتيجة فساد في تطبيقه على أيدي بعض الفئات المنحرفة - كان يحرم أخ أخاه من الميراث مثلا ، أو يغالي حاكم في فرض الضرائب . والبطل

حين يخرج عن دائرة المجتمع (من المدينة الى الغابة) لا يعادى النظام السائد نفسه . بل الأفراد الذين يسيئون تطبيقه أو الدخلاء عليه .
فروبن هود مثلا ، كما تصوره الميلودراما ، لا يعادى النظام الملكي نفسه بل فردا بعينه يسيء الى النظام ، هو حاكم (نوتينجهام) ، وما يريد (روين هود) ليس الغاء النظام بل تصحيحه باستبدال هذا الحاكم بآخر دون مساس بالنظرية السياسية . كذلك يجعل (شيلر) قاطع الطريق في مسرحيته من طائفة النبلاء ، ويجعله يحتفظ بسلوك وقيم النبلاء حتى وهو خارج المجتمع ، بل ويجعله يحتفظ أيضا بتميزه الطبقي في مجتمع اللصوص . وهكذا نجد في هذه المسرحيات أن « الخارج على القانون » الحقيقي ليس هو البطل الذي يحتفظ بروح القانون الحقيقية حتى وهو خارج الدائرة الاجتماعية ، بل الشخص أو الشخصيات التي نسيء الى القانون خفية من داخل الدائرة الاجتماعية وتكسر قواعده الثابتة لمصلحتها الشخصية . لذلك كثيرا ماتعج هذه الميلودرامات بشخصيات نمطية مثل الملك الطيب الذي لا يدري ما يدور حوله ، والاخ أو الوزير الشرير الذي يريد أن يسلب الملك سلطته الشرعية ، والأميرة الجميلة التي تقع في غرام البطل النبيل المظلوم الذي يهجر المدينة الى الغابة تحت وطأة الظلم . وعادة ما تنتهي هذه الميلودرامات بعودة كل شيء الى أصله ، وباجتثاث العناصر المعادية للنظام الشرعي السائد ، وبتأكيد قوة وشرعية النظام المطلقة .

ورغم الاختلافات الشديدة بين المسرح كما ينظر له أرسطو وبين الميلودراما التي نجدها في القرن التاسع عشر ، الا أن كلا منهما يعتمد على فكرة أن هناك نظاما له صفة الشرعية المطلقة ومن يخرج عليه فلا بد وأن يضار . كذلك فكل منهما يهدف الى امتصاص الطاقة الشعورية لدى المتفرج أو التنفيس عنها تنفيسا مشروعا يتفق والنظام السائد .

لقد ترجمت الميلودراما فكرة أرسطو عن التطهير التراجيدي الى طوفان من الدموع الرخيصة التي أغرقت مسارح أوروبا في القرن التاسع عشر بحيث ضمنت استقرار الأوضاع القائمة . وأفرزت الميلودراما بدورها - كرد فعل طبيعي - فنون الفرجة والاثارة والهزليات التافهة كوسيلة أخرى مشروعة لتفجير الوعي (١٢) . أي أن الميلودراما (وتابعتها الهزلية) قد بلورت نقطة الضعف الأساسية في النظرة الأرسطية وهي فصل المسرح عن حركة المجتمع والواقع الفعلي للإنسان ، وربطه بعد غيبي أو اطار نمطي ثابت .

النظرية الأرسطية والتيار الرمزي :

ويتجلى التشابه بين النظرية الأرسطية والنظرية الرومانسية في طبيعة الدراما ووظيفتها في المدرسة الرمزية التي تولدت بصورة طبيعية منطقية من التيار الرومانسي ونزعتة الهروبية . لقد نشأت المدرسة الرمزية هي أيضا في ظل الفلسفة المثالية الألمانية التي تحمل في طياتها الرؤية الأفلاطونية في الوجود - فهي تتفق مع أفلاطون في افتراض أن العالم المحسوس ما هو الا انعكاس لعالم مثالي فوق الطبيعة المادية ، ونختلف معه فقط في جعلها الخيال الفردى الملكة الأساسية للوصول الى هذا العالم بينما اختار أفلاطون ملكة العقل والتفكير التجريدى (١٣) . ورغم أن المسرح الرمزي في أنقى صورته - كما نجده عند (ميترلنك) مثلا - يبدو في ظاهره مختلفا عن المسرح الكلاسيكى الا انه في نهاية الأمر يجعل وظيفة الدراما هي نفس الوظيفة التي حددتها النظرية الأرسطية - وهي استخلاص المطلق الثابت من النسبى والمتغير ، واقتناع المتفرج بشرعية النتيجة بوسائل قد تختلف عن وسائل المسرح الأرسطى - اذ تعتمد على الايحاء الشعري والموسيقى بدلا من المحاكاة الواقعية - ولكنها تؤدي نفس الوظيفة في النهاية وهي تثبيت منظور ميتافيزيقى معين ، فردى أو جماعى، واقتناع المتفرج بأن تأمله لهذا البعد الغيبى المطلق أجدى من تفاعله مع الواقع التاريخى المتغير .

وحتى يمكننا أن نوضح الفرق بين النظرية الفلسفية قبل القرن العشرين وبعده في علاقتها بالنظرية الفنية يجدر بنا أن نجعل في تبسيط شديد - قد يكون مغلا بعض الشيء ولكنه ضرورى - ما سبق قوله .

سيطرة فكرة المطلق على الفلسفة حتى القرن العشرين :

من العرض السابق يتضح لنا أن النظريات الفلسفية حتى منتصف القرن التاسع عشر انقسمت الى ثلاثة تيارات أساسية : تيار مثالى تجريدى ، وتيار مادى تجريبى ، وتيار يحاول التوفيق بينهما . وكانت الأسئلة التي شغلت هذه التيارات على اختلافها - وهي أسئلة لها دلالاتها الحيوية فى أى نظرية للفن - هي :

- ١ - هل الحقيقة تسبق التجربة ؟ أم وليدتها ؟ - أى - هل المعرفة تسبق التجربة وتشكلها ؟ أم أن المعرفة حصيلة التجربة ؟
- ٢ - وبالتالى ، هل الحقيقة مطلقة ثابتة ؟ أم نسبية متغيرة ؟
- ٣ - أين تكمن الحقيقة ؟ فى التجربة ؟ أم خارجها ؟ أم داخل التجربة وخارجها فى وقت واحد ؟

٢ - هل المعنى يتشكل من خلال التجربة ؟ أم أن التجربة كما نعيها معرفيا تتشكل في ضوء معنى وهدف مسبق ؟ وهل هناك إذن معاني مطلقة ؟

واتجه الماديون التجريبيون الى تأكيد أهمية التجربة في صياغة المعاني والمعرفة بينما اتجه المثاليون والتجريديون العقلانيون الى تأكيد أهمية المطلق خارج متغيرات التجربة وبعيدا عن قصور الحواس الانسانية . وحاول الآخزون بناصية التيارين أن يجدوا حلا وسطا ففصلوا بين المعرفة بحقائق عالم الوجود المادى التى أخضعوها للملاحظة والتجربة ، والمعرفة بالمبادئ الأخلاقية والحقائق الروحية التى أخضعوها للعقل المجرد أو الحدس . ولكن حتى الفلاسفة الذين آمنوا بأن التجربة تسبق المعرفة احتفظوا فى مجال الدين والأخلاق ببعد مطلق . فرغم تأكيد (جون لوك) مثلا فى القرن السابع عشر فى انجلترا بأن المعرفة الحقيقية هى حصيلة التجربة ، الا انه ترك مساحة غامضة فى نظريته تسمح بوجود حقائق مطلقة مسبقة - أى تسبق وجود التجربة وليست حصيلتها . ولعل هذا الموقف الفلسفى يتجلى بصورة أوضح فى فلسفة كانط فى القرن الثامن عشر التى حاولت التوفيق بين الفلسفات المادية التجريبية والفلسفات المثالية العقلانية . لقد تولد من الفصل الثام بين المادة والفكر فى فلسفة (ديكارت) تياران متطرفان هما المثالية والمادية - وكانا رد فعل لهذه الفلسفة . فرفض المثاليون التقسيم وقالوا بأن كل مادة هى فى أساسها تجربة روحية أو عقلية - أى أن المادة لا توجد منفصلة عن الإدراك العقلى للمادة . ويتجلى هذا الموقف المتطرف بوضوح فى فلسفة فيشته . وحاول الماديون من ناحية أخرى ارجاع كل مدركات الروح والفعل الى المادة فى نهاية الأمر . ومن هذا التيار نبعت المدرسة السلوكية فى علم النفس التى تحيل المعرفة الى وظائف الجسم وعاداته العضوية .

ورغم انتقاد (كانط) للنظر الميتافيزيقى الذى يضع افتراضا أساسيا ، ثم يسعى الى اثباته منطقيا متجاهلا واقع التجربة الانسانية ، الا أن (كانط) نفسه كان يعتقد فى وجود مدركات مسبقة - أى تسبق التجربة الانسانية . لقد ارتكزت فلسفة (كانط) على الافتراض بأن بداية المعرفة هى التجربة . ولكنه أكد فى نفس الوقت بأن كل المعرفة لا تنشأ عن التجربة . فهناك مفاهيم مسبقة يولد بها الانسان ، وكذلك حقائق ثابتة مسبقة . ورغم أن كانط فسر المفاهيم التى تسبق التجربة بأنها انعكاس لنشاط العقل فى فهم التجربة ، ولم يحلها الى وجود علوى فوق التجربة - أى أرجع هذه الأفكار الى العقل - الا أن هذه الأفكار أو المفاهيم كانت تمثل فى فلسفته المطلق الثابت فى التجربة الانسانية .

ومن الواضح فى كتابات (كانط) الاخيرة - خاصة فى كتابه **المبادئ الأساسية فى النظرية الميتافيزيقية الى الاخلاق** - أنه كان يحيل المبادئ الأخلاقية المتعارف عليها ، والمشاعر الإنسانية ، والضمير ، الى منطقة فوق التجربة . تسبقها ، وتتحكم فيها - وهكذا استثنى (كانط) - مثل معظم الفلاسفة التجريبيين - أخلاقيات السلوك البشرى ومبادئ العقيدة الدينية من حقل المعرفة والتجربة . وخلاصة القول أن الفلسفة حتى منتصف القرن التاسع عشر لم تتمكن رغم التيارات التجريبية فى أن تتخلى تماما عن فكرة القانون المطلق الثابت ، أو الحقيقة المطلقة الثابتة ، سواء وضعتها داخل التجربة الإنسانية بحيث تتخللها وتكشف عنها أو خارجها فى عالم ما قبل التجربة وما فوق الحواس . وبالتالي ، فقد ظلت مهمة الفلسفة الأساسية حتى منتصف القرن التاسع عشر - أى حتى ظهور (نيتشه) و (كارل ماركس) ثم فلاسفة التحليل اللغوى والوضعية المنطقية من بعدهم فى القرن العشرين - هى محاولة افتراض أو استنباط مطلق ثابت سواء من خلال التجربة الإنسانية أو خارجها واثبات هذا عن طريق المنطق أو المنهج التجريبي .

وإذا كانت الفلسفة قبل البدايات التمهيدية للقرن العشرين فى منتصف القرن التاسع عشر تمثل فى مجموعها - المثالى التجريدى منها والتجريبي المادى - محاولة للتنظير والتقنين المطلق بعيدا عن متغيرات ونسبية « الآن وهنا » - أى بعيدا عن الواقع الإنسانى المتغير ، اما عن طريق توجيه بصرها الى ما فوق الطبيعة الى عوالم الروح والعقل المجرد ، كما فعل المثاليون ، أو عن طريق فصل عالم التجربة والفعل الإنسانى عن عالم الروحيات والأخلاقيات ، مفترضة لهذا العالم المعنوى قوانين أزلية خارج نطاق التجربة الإنسانية ولا تتأثر بها ، كما فعل معظم التجريبيين والتجريبيين المثاليين - إذا كان هذا حال الفلسفة قبل بدايات القرن العشرين ، فإن معظم التيارات الفلسفية فى القرن العشرين حاولت فى مجموعها التركيز بشدة على « الآن وهنا » - أى على الإنسان فى نشاطاته المتعددة ، وتفاعلاته مع واقعه التاريخى المتغير ومع اكتشافات العلم ، واتخذت من هذا نقطة البدء والانطلاق . وفى كتابه **النظرية الأدبية** يلخص (تيرى ايجلتون) الفرضية التى حكمت الفلسفة الغربية حتى العصر الحديث فيقول : « التزمت الفلسفة الغربية منذ نشأتها بالاعتقاد فى وجود المطلق ، وأطلقت عليه أسماء عديدة منها « الكلمة » أو « الجوهر » أو « الحقيقة » أو عرفته « كحضور معنوى » . وجعلت الفلسفة من فكرة المطلق القاعدة الأساسية لكل الفكر واللغة والتجربة الإنسانية . وظلت الفلسفة تتحرق شوقا الى اكتشاف العلامة العلوية التى ستحدد معنى كل العلامات - أى الرمز الذى سيشرح كل الرموز ، وعن المعنى المؤكد الذى

سيعطى كل العلامات دلالاتها ومعانيها الصحيحة . وفسر كل هذا المطلق على هواء ، واختلفت أسماؤه من زمن الى زمن ، فأسماه البعض « الله » والبعض الآخر « الفكرة » أو « روح العالم » ، أو « المادة » . وحيث ان فكرة المطلق كما طرحها الفلاسفة ، ومهما اختلفت أسماؤها ، كانت تطرح باعتبارها الأساس الذى يبنى عليه البشر الفكر واللغة ، كان من الضروري أن يضع الفلاسفة هذا المطلق نفسه خارج نطاق الفكر واللغة حيث انه لا يمكن أن يصبح جزءا من البناء اللغوى ويخضع لقوانينه . حيث ان البناء اللغوى نفسه يعتمد على المطلق فى اكتساب دلالاته . لقد قالت الفلاسفة ان المطلق يسبق اللغة التى تعبر عنه ويمكن خارج حدودها . وحاولت أن تثبت المطلق معنى وليس لفظا . وقالت أنه معنى يختلف عن كل المعانى التى تفرزها اللغة من العلاقات اللغوية . فالمطلق معنى المعانى، وأساس واطار التفكير الانسانى - أى العادة التى تدور فى فلكها كل العلامات والمعانى » (١٤) .

الفلسفة في القرن العشرين :

ان الاختلاف الحقيقي بين فلسفة القرن العشرين وما قبلها في الغرب يتمثل في التخلي عن فكرة القانون المطلق الثابت أو الحقيقة المطلقة وفي اقتراب الفلسفة من وضعية العلوم – وبالتالي في التخلي عن تأمل الأبعاد الميتافيزيقية أو القوانين الثابتة في التجربة الانسانية ، والتركيز على فحص الانسان في طريقة تفكيره ، ونشاطه اللغوي ، ووضعه التاريخي والاجتماعي والاقتصادي « والوجودي » وذلك من خلال منظور النسبية الذي أتى به اينشتاين والذي صبغ فلسفات القرن العشرين وأحل فكرة النسبية مكان فكرة المطلق . وإذا حاولنا تلخيص تأثير النظرية النسبية على فلسفات وفكر القرن العشرين يمكننا القول بأن عاملي الزمان والمكان اللذين كانا دائما حجرى الأساس الثابتين في الفكر الانساني لم يعودا وفق النظرية النسبية يمثلان مسرحا ثابتا متجانسا تدور عليه دراما الطبيعة المتغيرة بحيث يراها البشر من منظور ثابت – مهما اختلفوا حول طبيعة هذا المنظور أو الرؤية التي تنجم عنه – بل أصبحت جزءا لا يتجزأ من العملية الديناميكية التي هي الكون نفسه والذي يفترض بحكم تكوينه استحالة ثبات المنظور .

لقد فصلت فلسفات القرن العشرين الميتافيزيقيا – أي التنظير للوجود بأجمعه عن طريق اكتشاف المبادئ الثابتة التي تحكمه – باعتبارها حجر الأساس في الفلسفة التقليدية ، عن فروع المنطق ، والأخلاق ، والجماليات التي كانت دائما تابعة للنظرية الميتافيزيقية ومعتمدة عليها . وأخضعت فلسفات القرن العشرين هذه الفروع لدراسة تحليلية

نقدية موضوعية في علاقتها باللغة وقوانينها وتراكيبها - باعتبارها أداة للفكر ومفرزة أيضا له ، وباعتبارها نشاطا انسانيا يرتبط بظروف تاريخية وبيئية متغيرة . كذلك ربطت فلسفات القرن العشرين المنطق واللغة والأخلاق والجماليات بالواقع الاجتماعي التاريخي المتغير للتجربة الانسانية وحاولت أن تصبح على مناهج دراستها لهذه الفروع صيغة العلمية .

وهن منطلق رفض البحث عن المطلق ، أو بناء نظرية ميتافيزيقية باعتبارها هدف النشاط الفلسفي الأول ، نشأت في القرن العشرين عدة تيارات فلسفية . ورغم تنوع هذه التيارات ، إلا أنها ، في نهاية الأمر ، تنقسم الى تيارين أساسيين سنوجزهما فيما يلي :

١ - أما التيار الأول فهو يشمل الفلسفات التي تبحث في الفعل الانساني ، ويمثله فلاسفة مثل (نيتشه) ، و (سارتر) والوجوديين ، ويمثله أيضا (كارل ماركس) والفلاسفة البرجماتيون من أمثال (وليام جيمس) ، و (برجسون) و (جون ديوى) وأيضا يمثل أتباع المدرسة السلوكية .

ويشترك هؤلاء في معظمهم في ظاهرة أساسية وهي رفض فكرة أن هناك حقيقة مطلقة ، أو قيما مسبقة تمل الفعل وتعطيه معناه وقيمه ، بل يؤكدون أن الفعل يفرز القيم ، وترتبط قيمته ومعناه بنتائجه . ويصف (برتراند راسل) بعض هذه التيارات الفلسفية الحديثة التي تركز على الانسان في أفعاله ، خاصة التيارات التي يمثلها (برجسون) و « البرجماتيون » ، بأنها فلسفات عملية - بمعنى أنها تتعامل مع واقع الانسان العادي لا مع عالم ما فوق الطبيعة أو عالم الغيبيات . ويضيف قائلا : « اننا نلمح في ظهور هذا النوع من الفلسفة - كما أدرك (برجسون) - ثورة الانسان المعاصر الذي يؤمن بالفعل على سلطة وسيطرة الفلسفة اليونانية وخاصة فلسفة أفلاطون » (١٥) وكذلك علق الفيلسوف (سانتايانا) على فيلسوف هام آخر من فلاسفة القرن العشرين هو (جون ديوى) قائلا : « هناك اتجاه عام في فلسفة (ديوى) بل في دراسة العلوم وعلم الأخلاق عامة ، في الوقت الحالى ، الى اعتبار الفرد مجموعة من الوظائف الاجتماعية . ويصحب هذا ميل الى النظر الى كل ما هو ملموس وفعلي باعتباره نسبيا وعابرا » (١٦) . ويربط (راسل) بين هذا الاتجاه في فلسفة (ديوى) الى التركيز الشديد على الانسان في تفاعلاته الاجتماعية في اطار واقع تاريخي متغير ، وبين التغيير الشامل الذى حدث في مجال الفلسفة نتيجة لرفض فكرة المطلق أو الحقيقة المطلقة فيقول :

« اعتاد معظم الفلاسفة المحترفين على اعتبار الحقيقة ثابتة ونهائية ، كاملة وخالدة . وفي سياق الدين كانت تعرف بأنها أفكار الله ، أو الأفكار التي نشترك فيها مع الله باعتبارنا كائنات عاقلة . وكان جدول الضرب هو النموذج الأمثل لهذه الحقيقة لأنه دقيق ومؤكد ولا يخضع لأى عوامل زمنية . ومنذ (فيثاغورس) ، أو على وجه أصح ، منذ أفلاطون ، ارتبطت الرياضيات باللاهوت وأثرت تأثيرا عميقا فى نظرية المعرفة لدى معظم الفلاسفة المحترفين . أما (ديوى) فهو . . . ينظر الى الفكر باعتباره عملية زمنية متطورة . ورغم أن الفلسفة التقليدية قد تسمح بفكرة ازدياد حصيلة المعرفة الانسانية مع مرور الزمن ، الا أنها ترى أن أى جزء من المعرفة يصل اليه له صفة الثبات والنهائية ، وغير قابل للمراجعة أو التصحيح أو التغيير . لقد اختلف (هيجل) مع هذه النظرة ، واعتبر المعرفة الانسانية كلا عضويا مترابطا ينمو تدريجيا فى جميع أجزائه ، ولا يصل أى جزء فيه الى الكمال حتى يكتمل الكل العضوى . ولكن فلسفة (هيجل) - التي تأثر بها (ديوى) فى شبابه - تحتفظ من الفلسفة التقليدية ، رغم ذلك ، بفكرة المطلق وفكرة الوجود الخالد الذى تعتبره أكثر حقيقة من الوجود داخل اطار الزمن . ان مثل هذه الأفكار لا مكان لها فى فلسفة (ديوى) التي تنظر الى الحقيقة جمعاء باعتبارها عملية زمنية متطورة . ولكن التطور لا يؤدى - كما يؤدى التطور فى فلسفة (هيجل) - الى تكشف فكرة خالدة ومطلقة » (١٧) .

وانتقلت النسبية من مجال وصف الحقيقة فى الفلسفة الحديثة الى مجال وصف القيم الأخلاقية ، التي أصبحت بدورها ترتبط بالنشاط الانسان الارادى . وأصبح مفهوم حقيقة أى فكرة يتحدد فى ضوء نتائج الفكرة على حياة الانسان . فعن فلسفة (وليام جيمس) يقول (راسل) : « يقول لنا (جيمس) ان الأفكار تكتسب صفة الحقيقة اذا ساعدتنا على الدخول فى علاقات مرضية مع مناطق أخرى فى تجاربنا : فالفكرة تظل صادقة طالما ظل تصديقها مفيدا لنا ، ان الحقيقة لا تنفصل عما فيه خير الانسان . وليست هناك أفكار صادقة فى ذاتها ، بل الأحداث تصنع حقيقة الأفكار » (١٨) . ان « برجماتية » (جيمس) تقول بأن معانى الأشياء تتحدد من خلال التفكير فى نتائج الفعل الانسانى الذى يقع عليها أى أن معنى « الصخرة » - مثلا - يرتبط فى الذهن بنتائج استخدام الصخرة ، ولا يرتبط بالصخرة فى حد ذاتها . أى أن التجربة الانسانية فى فلسفة (جيمس) قد أصبحت هى الأساس الوحيد فى تحديد معانى معطيات هذه التجربة بدلا من النظرية الميتافيزيقية . وحدد (جيمس) الأشياء الحقيقية بأنها الأشياء التي تقاوم فعل الانسان .

ورغم اختلاف (سارتر) والوجوديين من أتباعه عن (وليام جيمس) في نواح كثيرة ، إلا أن فكرة ربط القيمة ومفهوم الحقيقة بالنشاط الانساني تمثل الفرضية الأساسية في فلسفته الأخلاقية ، مثله في ذلك مثل (جيمس) ومعظم فلاسفة القرن العشرين . ففي مقالته الشهيرة « الوجودية فلسفة انسانية » يؤكد (سارتر) أن الانسان يصنع وجوده ، وبالتالي فهو يصنع قيمه عن طريق أفعاله . ويرفض (سارتر) تماما فكرة وجود « قيم تسبق الوجود » الذي يتحقق فقط عن طريق الفعل (١٩) .

ورغم أن الوجودية تجعل من الفرد صانعا للوجود والقيم بينما تركز فلسفة (ماركس) على فكرة الجماعة باعتبارها صانعة التاريخ والفكر الحقيقي ، إلا أن الفلسفتين تشتركان في أرضية واحدة مع معظم تيارات القرن العشرين الفلسفية من حيث رفض النظرة الميتافيزيقية ، والتركيز على الفعل الانساني في علاقته بالمحيط المادي والتاريخي باعتباره منطلق أى بحث فلسفى مجد .

وقد بلور (ماركس) هذه الثورة في علم الفلسفة حين قال قوله الشهيرة : « انحصر جهد الفلاسفة دائما في تفسير العالم ، وذهبوا في ذلك مذاهب مختلفة . ولكن القضية الحقيقية ليست تفسير العالم ، بل تغييره » . لقد حمل (ماركس) التيار الفلسفى الذى ينطلق بداية من فعل الانسان الارادى الى ذروته ، وتحولت الفلسفة على أيدى أتباعه من نشاط فكري يتأمل الفعل الانساني الى برنامج عمل ثورى . لقد كانت فلسفة (ماركس) فلسفة فعل تهدف الى تغيير العالم وتغيير وعى الانسان به . ورأى (ماركس) المعرفة كحركة ديناميكية : فكل معرفة تحوى انتقادا لأنماط المعرفة السابقة . لقد تأثر (ماركس) (بهيجل) و (فيشته) و (كانط) ، ولكنه لم يكن مثاليا أو تجريبييا ، فبدلا من أن يحاول وضع تفسيرات تجريدية لمعنى الانسان والمعرفة والوجود والطبيعة والمادة - كما حاول الفلاسفة من قبل ، حاول أن يفحص كل هذه القضايا في علاقتها المتغيرة بالواقع الاقتصادى والسياسى والتاريخى - أى بالواقع الفعلى للانسان . وكانت نقطة البدء في تفسيره لتاريخ الانسانية هي الانسان الحى في حاجاته الضرورية ، واعتقد مع الوجوديين بأن الانسان نتاج الطبيعة ، ولكنه لا يحقق انسانيته الكاملة الا في صراعه مع الطبيعة . كذلك يشترك (ماركس) مع الوجوديين في الاعتقاد بأن الفكر الانساني والقيم الانسانية هي حصيلة النشاط الانساني .

لقد رفض كل من (ماركس) و (انجلز) القيم المطلقة ، واعترفا فقط بالقيم النسبية التى تخضع للأحوال والمتغيرات التاريخية . وبسبب اشتراك الماركسية والوجودية في كثير من افتراضاتهما الأساسية اختلطت

الماركسية حديثا في الغرب بوجودية (نيتشه) ، و (كيركجارد) ،
(وأيضا بأفكار فرويد) ، واتخذت طابع الثورة الوجودية على المجتمع
الذى حلت فيه التكنولوجيا محل القدر الاغريقي القديم .

٢ - أما التيار الثاني في فلسفة القرن العشرين ، والذي ينظم
عددا كبيرا من الفلاسفة ، فهو يركز على القول ، أى يبحث في الفكر
الانسانى والمعانى والمفاهيم التى يتداولها البشر من خلال تحليل اللغة
والمنطق . فهو ينظر الى جميع الأفكار والحقائق باعتبارها أولا وأخيرا
صيغيات لغوية ومنطقية . ويمثل هذا التيار (راسل) ، و (مور) ،
و (فتنشتاين) ، و (إير) ، و (جلبرت رايلى) ومدرسة الوضعية
المنطقية وغيرهم .

لقد اتجه الفلاسفة المحدثون فى أمريكا وبريطانيا الى استبدال التنظير
الفلسفى - أى ايجاد نظرية ميتافيزيقية - بالتحليل اللغوى والمنطقى ،
واعترض هؤلاء على اهتمام الميتافيزيقين باستخدام التفكير النظرى أو
الملاحظة وتحليل التجربة فى طرح فروض لتفسير العالم دون أن يكون
هناك امكانية لتحقيق مثل هذه الفروض تحقيقا علميا . لقد وجد هؤلاء
أن الفلسفة التى تعتمد على هذا النوع من التنظير جهد لا طائل من ورائه ،
بل ويستحيل التحقيق ، ووجدوا أن الفيلسوف يجب أن يقتصر نشاطه
على التحليل المنطقى واللغوى للمفاهيم التى حكمت الفكر الانسانى على
طول العصور (٢٠) .

والى جانب هذا التيار الانجليزى الأمريكى ، نشأت فى فيينا مدرسة
الوضعية المنطقية متأثرة بالأراء التى نادى بها الفيلسوف الفرنسى
(أوجست كونت) فى القرن التاسع عشر . وكانت هذه المدرسة رد
فعل للاغراق الفلسفى فى العالم الناطق بالألمانية بعد الحرب العالمية
الأولى . وكان هدفها دحض فائدة التنظير الميتافيزيقى فى الفلسفة . كان
(أوجست كونت) قد قال بأن التفكير الميتافيزيقى يمثل مرحلة ضرورية
فى انتقال الفكر الانسانى من مراحل البدايات الى مرحلة العلم الحديث .
واعتبر الوضعيون المنطقيون أنفسهم دعاة العلم .

وقسم الوضعيون الجملة اللغوية الى نوعين :

نوع يثبت صدقه أو زيفه عن طريق التحليل - كما يحدث فى علوم
المنطق والرياضيات ، ونوع يتحدد معناه فى علاقته بعالم الحقائق المادية
- مثل كل المقولات التى تتعلق بعلوم الفيزياء والتاريخ والاجتماع .

وفى انجلترا قال (أ . ج . إير) - وهو من أتباع دائرة فينا -
أن المعنى لا يتحقق لأى جملة الا اذا أثبتت الملاحظة العلمية صدقها . واذن ،

فالنظريات الميتافيزيقية تفتقر الى المعنى لأنها لا يمكن اخضاعها للملاحظة العلمية . وفي مرحلة متأخرة قال أتباع الوضعية المنطقية بأن النظريات الميتافيزيقية تمثل دوائر لغوية منغلقة على نفسها ، لا تحمل أى علاقة أو دلالة لأى شئ خارجها – أى أنها نشاط لغوى أساسا ، لا طائل حقيقى من ورائه ، والغرض منه هو التسلية وليس التعليم .

وطور (فتجنشتاين) هذه النظرة حين اعتمد فى فلسفته على تحليل اللغة الحية المتداولة . وقال بأن الكلمات والجميل تكتسب معناها لا من ارتباطها بمدلولات ثابتة فى عالم خارجى ، وإنما من استخدامها فى سياق لغوى معين – أى أن السياق اللغوى يحدد المعنى ، وبالتالي ، فالمعنى يتغير وفق السياق دون ارتباط بمدلول خارجى . وهكذا أصبحت الحقيقة دائما متغيرة – فهى الكلمة فى سياقاتها المختلفة اللانهاية .

فالنظريات الميتافيزيقية تفتقر الى المعنى لأنها لا يمكن اخضاعها للملاحظة العلمية . وفي مرحلة متأخرة قال أتباع الوضعية المنطقية بأن النظريات الميتافيزيقية تمثل دوائر لغوية منغلقة على نفسها ، لا تحمل أى علاقة أو دلالة لأى شئ خارجها – أى أنها نشاط لغوى أساسا ، لا طائل حقيقى من ورائه ، والغرض منه هو التسلية وليس التعليم .

وطور (فتجنشتاين) هذه النظرة حين اعتمد فى فلسفته على تحليل اللغة الحية المتداولة . وقال بأن الكلمات والجميل تكتسب معناها لا من ارتباطها بمدلولات ثابتة فى عالم خارجى ، وإنما من استخدامها فى سياق لغوى معين – أى أن السياق اللغوى يحدد المعنى ، وبالتالي ، فالمعنى يتغير وفق السياق دون ارتباط بمدلول خارجى . وهكذا أصبحت الحقيقة دائما متغيرة – فهى الكلمة فى سياقاتها المختلفة اللانهاية .

النظرية الأدبية في القرن العشرين :

وحيث أن علم الجماليات ارتبط دائما بالفلسفة ، فإن التنظير للأدب والفن في القرن العشرين يعكس بوضوح هذين التيارين الفلسفيين اللذين تحدثنا عنهما . فالتأمل للنظريات الأدبية النقدية المختلفة منذ (أرسطو) وحتى القرن العشرين يجد أنها كانت دائما تتأرجح بين الكلاسيكية - أي النظرة المحافظة للأدب باعتباره محاكاة موضوعية (أي لا تتدخل فيها شخصية الكاتب أو آراؤه) للواقع (وفق تفسير معين لهذا الواقع يمثل الرؤية الشرعية للواقع التي تفرضها الأيديولوجية السائدة) ووفق قواعد أدبية متوارثة (تتفق والأيديولوجية السائدة وتخدم رؤيتها للعالم) ، وبين الرومانسية - أي النظرة الثورية إلى الأدب باعتباره نشاطا فرديا روحيا خلاقا يقوم به الشاعر الفرد ويلتزم فيه بالقوانين التي تفرضها عليه رؤيته الشعرية الخاصة .

ورغم اختلاف المذهبين ، حيث إن أحدهما موضوعي ، اجتماعي ، محافظ ، والآخر فردي ثوري ، إلا أن كلا من التيارين كانا - كما ذكرنا آنفا - يؤكدان على انفصال الرؤية الشعرية عن العالم المتغير . كذلك يفترض كل من التيارين أن العمل الأدبي هو في الأساس وسيط وموصل لمعنى ثابت ، مطلق ، خارجه . فإذا كان الكلاسيكيون يرون فيه محاكاة للطبيعة (وفق رؤيتهم) بفرض تأكيد عناصرها الثابتة وقوانينها الأخلاقية الراسخة ، وإذا كان الرومانسيون يرون فيه وسيلة لاستنباط وتوصيل رؤية الشاعر الخاصة في طبيعة الحقيقة المطلقة ، الخالدة - أي وسيلة

لاستنباط وتوصيل رؤية روحية متفردة في طبيعة المطلق – فالافتراض الأساسي عند كليهما هو أن معنى العمل الأدبي يوجد قبل عملية الخلق ، خارجه ، سواء في القوانين العالمية الراسخة في الطبيعة لدى الكلاسيكيين ، أو في بطن الشاعر الرومانسي . أى أن عملية الخلق الفني كانت لدى الرومانسيين والكلاسيكيين مسألة استنباط وصياغة فعالة لحقيقة لها صفة المطلق الثابت خارج العمل الفني – ومتغيرات التاريخ أيضا .

ولكن مع القرن العشرين نجد ثمة تغييرا جذريا في هذه النظرة الى العمل الفني . فلم يعد العمل الفني انعكاسا سلبيا لشيء ايجابى خارجه ، بل أصبح اما عالما ايجابيا قائما بذاته يفرز قوانينه ، ومعناه ، وقيمه ، في انفصال عن الفرد والمجتمع ، واما فعلا انسانيا ، ايجابيا ، لا يتحقق معناه وقيمه الا في نتائجه على الانسان والمجتمع – أى أن اتجاه الفلسفة الى التحليل المنطقي وتحليل اللغة ، واكبه اتجاه في النظرية الأدبية الى علم اللغويات بفروعه المختلفة ، يمثله صاحب الاتجاه الفلسفى الذى يؤكد الفعل الانساني في علاقته بالتاريخ (في ضوء نسبية التقييم) اتجاه في النظرية الأدبية الى اعتبار العمل الأدبي نشاطا انسانيا يعكس ويؤثر في المجتمع ، ويتحدد توصيفه كادب ، ومعناه ، في علاقته بالمجتمع في أبنيته المختلفة وأيديولوجياته المتصارعة . واذا حاولنا التوضيح مع التبسيط الشديد المختصر ، يمكننا أن نرصد الاتجاهات التالية في النظرة الى الأدب :

١ – مدرسة النقد الحديث (الموضوعي) ازدهرت هذه المدرسة أساسا في أمريكا وإنجلترا . وربما كان أشهر روادها الذين يعرفهم القارئ العربى هم : (ت . س . اليوت) ، و (كلينث بروكس) ، و (جون كرورانسوم) . والسمة الأساسية التي تميز هذه المدرسة هي محاولة الاستعاضة عن غياب المطلق والثابت في الطبيعة البشرية – هذا الغياب الذى كشفتته الفلسفة الحديثة – بجعل العمل الفني نفسه مطلقا ثابتا له قوانينه الخاصة وقيمه الباقية . لقد صورت هذه المدرسة (من خلال كتابات (اليوت) النظرية والتطبيقية ، خاصة في كتابه الغابة المقدسة ، ومن خلال تطبيقات (كلينث بروكس) في كتابيه الشهيرين الآنية المحكمة الصنع ، وكيف نفهم الشعر) العمل الفني على أنه عالم عضوى مستقل بذاته من العلاقات اللغوية ، والمعنوية ، والشعورية ، يفرز للقارئ تجربة فنية لها معناها الموضوعي وقيمتها الجمالية الخالدة ، في انفصال كامل من متغيرات الحياة الانسانية ونسبيتها . وكما يقول (تيرى ايجلتون) : « لقد كان النقد الحديث بمثابة أيديولوجية صنعها مجموعة من المثقفين الذين فقدوا جذورهم في ثقافة مجتمهم ، وكان وسيلة دفاع

عن النفس . لقد أعاد دعاة النقد الحديث اختراع القيمة المطلقة الغائبة من واقعهم وأسكنوها الأدب ، وأصبح الشعر لديهم يقوم مقام الدين ، أى أصبح مرفاً يهرعون اليه هرباً من الاحساس بالاعترا ب الذى نتج عن المجتمع الرأسمالى الصناعى . وأصبحت القصيدة عندهم تتعذر على البحث العقلانى مثل الخالق نفسه ، ونظروا اليها باعتبارها شيئاً منفلقا على نفسه ، يتعذر على أى شئ خارجها أن يلمسها أو يؤثر فى كيانها المستقل المتفرد . ولذلك فالقصيدة لا يمكن التعبير عنها الا بلغتها هى ، وكل جزء فيها يرتبط بالآخر فى وحدة عضوية مركبة ، وأى محاولة لانتهاك هذه الوحدة تمثل ذنباً لا يمكن اغتفاره » (٢١) .

لقد فصل النقد الحديث العمل الفنى تماماً عن القارىء ، والعالم ، والفنان ، وجعل منه مطلقاً شبه دينى . ولا يمكن للقارىء هنا الا أن يلمح فى هذه المدرسة امتداداً وتحقيقاً لاعتقاد الناقد والشاعر الانجليزى (ماثيو أرنولد) فى القرن التاسع عشر - الذى عبر عنه فى مقالته الشهيرة **الثقافة والفوضى** - بأن الفن والأدب يجب أن يحلا محل العقيدة الدينية التى اهتزت اهتزازاً كبيراً بسبب الاكتشافات العلمية ، وأن يقوم بدورها فى ترسيخ البعد الروحى والأخلاقى . لذلك لم يكن غريباً أن يتحول شيخ هذه المدرسة النقدية (ت . س . بيوت) من دين الأدب والتقاليد الأدبية الى أكثر مذاهب المسيحية محافظة وتشدداً وهى الكاثوليكية . لقد قبل (البيوت) للأدب إطاراً مرجعياً واحداً أعطاه أيضاً صفة المطلق ، بمعنى أنه قد يتغير من داخله ، ولكنه يبقى منفصلاً تماماً عن الواقع التاريخى النسبى للفعل الإنسانى ، وكان هذا الإطار المرجعى هو التراث الأدبى . أى أن (البيوت) اذا سمح بحالة أو رد العمل الأدبى (الذى اعتبره النقاد الحديثون مطلقاً) الى أى شئ خارجة فهو يحيله أو يرده الى مطلق آخر من نوعه وهو التراث الأدبى . ولكن رغم كل محاولات (البيوت) لتأكيد استقلال العمل الأدبى عن أى شئ خارجة ، وبراءته من أى انتماء أيديولوجى ، ورده فقط الى التراث الأدبى ، الا أن كتاب (البيوت) الشهير بعنوان **نحو مجتمع مسيحى** ، وكذلك بعض مقالاته ومقولاته المتناثرة ، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الطابع الأيديولوجى لنظرية (البيوت) . فالتراث الأدبى فى نظره هو ترجمة الفكر والتطبيق فى العالم المسيحى ، وهو كنز القيم التى أفرزتها المسيحية على مر العصور . وهكذا يمكننا أن نقول بأن نظرية (البيوت) فى الأدب تمثل فى جوهرها دعوة دينية أيديولوجية تقترب فى روحها من دعوة (أرسطو) بأن الفن يجسد المطلق الثابت بعيداً عن التغيرات الإنسانية .

٢ - **الشكلية** : ورغم تأكيد مدرسة النقد الحديث على أهمية الشكل

في العمل الفني ، الا أنها أيضا أكدت على التجربة الجمالية المطلقة التي تتولد عن الشكل ، وأعطت هذه التجربة دلالات عالمية شبه دينية . وربما كان هذا أهم ما يفرق مدرسة النقد الحديث عن المدرسة الشكلية . لقد نشأت المدرسة الشكلية في روسيا في بداية القرن العشرين ، وازدهرت في العشرينات واستمرت حتى قضي عليها (ستالين) . وكان من أقطابها (فيكتور شلوفسكي) ، و (رومان جاكوبسون) ، و (يوري نينيانوف) . والشكلية تمثل أساسا محاولة لتطبيق علم اللغويات - كما قدمه (فرديناند دي سوسير) في كتابه الهام **محاضرات في علم اللغة العام** (١٩١٦) - على دراسة الأدب . لقد طرح (سوسير) في هذا الكتاب الهام فكرة إقامة علم يدرس جميع العلامات التي يستخدمها الانسان بما فيها اللغة باعتبارها أنظمة مستقلة عن الواقع ، قائمة بذاتها ، تحدد وتفرز المعاني التي يستخدمها البشر - أي باعتبارها أنظمة تكون حصيلتها المعرفة الانسانية بصرف النظر عن الانسان والدلالات المادية للرموز في الواقع . كذلك ركز (سوسير) على الأبنية اللغوية في انفصال عن محتوى اللغة . وفي تطبيقهم لمنهج دراسة اللغة على الأدب ركز الشكليون على دراسة الشكل الأدبي في انفصال تام عن المضمون ، ونظروا الى المضمون باعتباره مجرد وسيلة لابرار تشكيل فني معين . وفي مرحلتهم الأولى اعتبر الشكليون العمل الفني مجموعة من العناصر الشكلية التي ترتبط بعضها ببعض ارتباطا تعسفيا ، وفي مرحلتهم التالية وصفوا هذه العناصر بأنها وظائف متداخلة في اطار نص ينتظمها جميعا في وحدة فنية .

وهكذا اقترب الشكليون اقترابا كبيرا من مدرسة النقد الحديث في التأكيد على أهمية الشكل باعتباره الأساس في العمل الفني . ورغم ذلك يختلف الشكليون عن مدرسة النقد الحديث في انكار أن هناك قيمة جمالية مطلقة للعمل الفني . فالعمل الفني كنمط لغوي لديهم يتحدد توصيفه كفن ، وبالتالي قيمته الجمالية ، في علاقته بالأنماط اللغوية السائدة في عصر ما ، فاذا اختلف عنها كان فنا ، واذا تشابه معها انتفت عنه صفة الفن . فوظيفة الفن لديهم كانت استخدام اللغة بطريقة جديدة بحيث يثير لدينا وعيا باللغة كلفة ، ومن خلال هذا الوعي يتجدد الوعي بدلالات اللغة - هذا الوعي الذي تطمسه العادة والرتابة (٢٢) .

ورغم تأكيد الشكليين على نسبية المعنى والقيمة ، بل والتوصيف كفن ، في العمل الفني ، الا أنهم يتفقون مع (اليوت) ومدرسة النقد الحديث في فصل العمل الأدبي تماما من حيث القيمة والمعنى عن الواقع الانساني ، ونفى أي اطار مرجعي له باستثناء اطار من نفس جنس العمل - أي التراث الأدبي عند (اليوت) ، أو الأنماط اللغوية عند الشكليين .

ومن الجدير بالذكر أن الشكليين يشتركون مع (سوسير) وبعض أتباعه في اعتبار اللغة نظاما قائما بذاته ، ومنغلقا على نفسه ، ومنفصلا عن الواقع الفعلي للإنسان ، وهم في هذا يقتربون اقترابا كبيرا من نظرة فديجشتاين للغة في إطار فلسفته اللغوية . لقد اعتقد سوسير - كما يقول (جيفري ستريكلان) - بأن جميع أشكال التواصل الإنساني ما هي إلا أنظمة تتكون من مجموعة من العلامات التعسفية - أي العلامات التي لا ترتبط ارتباطا طبيعيا ، أو منطقيا ، أو وظيفيا بمدلولات في العالم الطبيعي (٢٣) . واعتقد (سوسير) بأن أية علامة تكتسب معناها من خلال علاقاتها بالعلامات الأخرى بصرف النظر عن الدلالات . وهكذا خلق (سوسير) من اللغة - باعتبارها نظاما من العلامات يفرز معناه من داخله - مطلقا خارج حدود الفعل الإنساني والظرف التاريخي . وكما دحض نقاد المدرسة الحديثة في النقد تأثير الإنسان كخالق أو قارئ على معنى أو قيمة العمل الفني ، رادين العمل الفني إلى نفسه أو إلى تراثه الخاص ، دحض (سوسير) وأتباعه تأثير الإنسان على معنى اللغة ، وتبعهم الشكليون في ذلك . ولقد انتقد (جان ماري بنوا) في كتابه **الثورة البنوية** علم اللغويات الذي أتى به سوسير وقال ما معناه : إذا كان الوجوديون قد تخلصوا من الله ، فقد نجح سوسير في التخلص من الإنسان . وقال : « كان الإنسان خالق المعنى ومصدره الحي ، ولكنه اختفى تماما في ظل العلم الجديد الذي جعل المعنى حصيلة مجموعة من العلاقات اللغوية البنوية والسيموطيقية . التي تفرز العلامات وتحدد المعاني . وفي ظل هذا التصور أصبح الإنسان افرازا لغويا بدلا من صانع للغة » (٢٤) .

وخلاصة القول ، ان المدرسة الشكلية رغم تأكيدها على نسبية القيمة الفنية والمعنى في العمل الأدبي ، إلا أنها ، مثلها في ذلك مثل مدرسة النقد الحديث ، قد أصرت على فصل العمل الفني عن الواقع الإنساني . وكانت بهذا امتدادا طبيعيا لتيار الفلسفة اللغوية .

٣ - **البنوية (أو البنائية)** : وربما يرى البعض أنه كان من الأجدر بنا أن ندرج البنوية ضمن التيارات الفلسفية المعاصرة التي ناقشناها آنفا بدلا من أن ندرجها ضمن تيارات النظرية الأدبية / النقدية ، خاصة وان البنوية - كما يقول (السيد ياسين) في كتابه **التحليل الاجتماعي للأدب** قد تحولت « من مجرد مصطلح إلى فلسفة أو أيديولوجية بسطت الآن رواقها على الفكر الفرنسي المعاصر » (٢٥) . ورغم اتفاقه مع (السيد ياسين) في أن البنوية - مثلها في ذلك مثل معظم النظريات الأدبية / النقدية - تمثل في أساسها موقفا عقائديا أو أيديولوجيا إلا أنني أشرت أن أتناولها باعتبارها محاولة علمية منهجية لدراسة الظواهر - كما يصفها

أتباعها - مع التركيز على دراستها للظواهر الأدبية ، خاصة وان البنيوية لم تنشأ على أيدي فلاسفة محترفين - كما نشأت الوضعية المنطقية مثلا . بل كان أول روادها علماء في مجال الأنثروبولوجيا واللغويات . أضف الى ذلك أن عددا من المفكرين والعلماء الذين جرى العرف على وصفهم بالبنيويين قد أصبحوا غير مستعدين لقبول هذه التسمية ومن أبرزهم (فوكو) والمحلل النفساني الشهير (لاكان) (٢٦) . وقبل أن نفحص النظريات الأدبية / النقدية التي تمخضت عنها البنيوية يلزم أولا أن نلم بالملامح الأساسية العامة لهذا « المنهج العلمي » كما يسميه أتباعه :

ذكرنا آنفا أن (رومان ياكوبسون) كان من رواد الشكلية . ثم ذكرنا تأثير المدرسة الشكلية البنائية في علم اللغويات التي ظهرت تحت تأثير العالم اللغوي السويسري (سوسير) . لذلك من المنطقي أن نجد (رومان ياكوبسون) يتحول من النظرية الشكلية في الأدب الى البنيوية . لقد كان (ياكوبسون) في أول الأمر رائد مجموعة من الشكليين أسمت نفسها **دائرة موسكو اللغوية** عام ١٩١٥ ، ثم رحل الى (براغ) عام ١٩٢٠ حيث أصبح من أوائل المنظرين للبنيوية في اللغة والأدب الذي اعتبره (ياكوبسون) أساسا فرعيا من فروع اللغة ويخضع لقواعد ومنهج دراستها . فالبنيوية اللغوية كما يقول الدكتور (زكريا إبراهيم) « لم تظهر الى حيز الوجود الا عام ١٩٢٨ ، في المؤتمر الدولي لعلم اللسان الذي انعقد في بلاهاي بهولنسة حيث قدم ثلاثة علماء روس ألا وهم (ياكوبسون) ، و (كارشفسكي) ، و (تروبتسكوي) ، بحثا علميا تضمن الأصول الأولى لهذه النزعة ، ولم يلبثوا بعد ذلك أن أصدروا بيانا أعلنوه في المؤتمر الأول للغويين السلاف الذي انعقد في (براغ) عام ١٩٢٩ ، استخدموا فيه كلمة بنية بالمعنى المستعمل اليوم ، ودعوا الى اصطلاح « المنهج البنيوي » بوصفه منهجا علميا صالحا لاكتشاف قوانين بنية النظم اللغوية وتطورها » (٢٧) . وأسس ياكوبسون **دائرة براغ اللغوية** التي استمرت تعمل بنشاط حتى نشوب الحرب العالمية الثانية . وعندما رحل ياكوبسون أثنساء الحرب الى أمريكا التقى هناك بعالم الأنثروبولوجيا الفرنسي الشهير (كلود ليفي شتراس) ، وكما يقول (تيري ايجلتون) « نبت من علاقتهما الفكرية الكثير من عناصر وأركان البنيوية الحديثة » (٢٨) .

والبنائية أو البنيوية مصطلح مستمد من لفظة البنية . وأبسط تعريف للبنية هو ذلك الذي يسوقه الدكتور (زكريا إبراهيم) بعد عرضه لتعريفاتها المختلفة لدى عدد من المفكرين اذ يقول : « انها نظام - أو نسق - من المعقولة ، فليست « البنية » هي « صورة » الشيء ، أو

« هيكله » ، أو « وحدته المادية » ، أو « التصميم الكلي » الذى يربط أجزاءه فحسب ، وإنما هى أيضا « القانون » الذى يفسر تكوين الشيء ومعقوليته . وبعبارة أخرى يمكننا أن نقول بأن البنيويين حينما يبحثون عن « بنية » هذا الشيء أو ذاك ، فإنهم لا يتوقفون عند هذا المعنى التجريبي الذى يضعه الواقع بين أيدينا - على نحو مباشر - وكان كل ما يهمهم هو الوصول الى ادراك العلاقات المادية الظاهرية التى تحقق الترابط بين « عناصر » المجموعة الواحدة ، بل انهم يهدفون - أولا وقبل كل شيء - الى الكشف عن « النسق العقلي » الذى يزودنا بتفسير للعمليات الجارية فى نطاق مجموعة بعينها « (٢٩) . ولقد حاول عالم النفس الشهير (جان بياجيه) اعطاء تفسير شامل للبنية فقال : « ان البنية لهى نسق من التحولات ، له قوانينه الخاصة باعتباره نسقا (فى مقابل الخصائص المميزة للعناصر) ، علما بأن من شأن هذا النسق أن يظل قائما ويزداد ثراء بفضل هذا الدور الذى تقوم به تلك التحولات نفسها ، فان أن يكون من شأن هذه التحولات أن تخرج عن حدود ذلك النسق أو أن تهيىء بآية عناصر أخرى تكون خارجه » (٣٠) .

ويتفق الدكتور (زكريا ابراهيم) مع (السيد ياسين) وغيره فى اعتبار أن البنيوية تنطوى على موقف عقائدى أو تمثل منظورا فكريا خاصا .
فهو يقول :

« من شأن هذا المنظور البنيوي أن يجعل من « الذات » مجرد حامل « ترتكز عليه » البنية » (أو « البنيات ») ، كما أن من شأنه أيضا أن يحيل التاريخ الى محض تعاقب اعتباطى لبعض « الصور » (أو « الأشكال ») . ولعل هذا ما عبر عنه « فوكوه » نفسه حين راح يقول : « ان النقطة التى شهدت هذه القطيعة انما تقع - على وجه التحديد - يوم كشف لنا « ليفى شتراوس » - بالنسبة الى المجتمعات - و « لاكان » - بالنسبة الى اللاشعور - عن وجود احتمال كبير فى أن يكون « المعنى » مجرد تأثير سطحي ، وعندما بين لنا كل منهما أن ما قد وجد قبلنا ، وان ما يدعمنا فى المكان والزمان ، ان هو الا « النسق » أو « النظام » . ويضيف : « حينما صدر كتاب (فوكوه) المسمى باسم **الألفاظ والأشياء** عام ١٩٦٦ ، وحينما ظهر على أعقاب مؤلف (لاكان) الضخم الموسوم باسم **كتابات** (سنة ١٩٦٦ أيضا) ٠٠٠ فان هذا الحدث المزدوج قد تسبب فى انزلاق البنيوية من مجال « المنهجية العلمية » الى مجال « الأيدولوجيا » . وآية ذلك أن المنظور الفكرى الذى انطوت عليه هذه « البنيوية » الجديدة قد جاء مؤكدا للدعوى القائلة بأن فى تضاعيف هذا الاتجاه الفلسفى الجديد انكارا لقدرة البشر على صنع تاريخهم الخاص ،

ورفضا لكل « نزعة انسانية » ، ومن ثم فقد راح البعض يؤكد أن النداء الخاص الذى اتحدت عنده كلمة البنيويين هو « اعلان موت الانسان » (٣١) .

وربما كان أكبر دليل على أن البنيوية قد اكتسبت طابع المنظور الفكرى أو الموقف العقائدى هو هجوم بعض البنيويين وعلى رأسهم (ليفى شتراوس) على (سارتر) والوجوديين ، ودحض آرائهم فى « التقدم » و « المبادرة التاريخية » . ويتجلى هذا الطابع العقائدى أيضا فى محاولة بعضهم ، وعلى رأسهم (ألتوسير) اعطاء تفسير جديد للماركسية بحيث حولوها من فلسفة فعل ترتكز الى مفاهيم الانسان ، والتاريخ ، والممارسة ، الى نظرية علمية تخلو من كل شوائب الأيديولوجيا « من أجل استبعاد كل اشارة الى البشر بوصفهم القوى الفعالة المحركة لصيرورة العملية التاريخية » (٣٢) أى أن (ألتوسير) قد حاول فى تفسيره لماركس تحويل الماركسية من منهج عمل ثورى يرتكز على الانسان الى نظرية رجعية تؤكد حتمية سيادة نظام لا سلطان للانسان عليه . وهكذا - كما يقول الدكتور (زكريا ابراهيم) - « لم تعد « البنيوية » مجرد حركة منهجية علمية تبرز أهمية مفهوم « البنية » فى تفسير الظواهر الفيزيائية ، والبيولوجية ، والسيكولوجية ، والاجتماعية ، واللغوية ، والتاريخية ... الخ . بل أصبحت أكثر من مجرد تطبيق للتحليل البنيوى على بعض المجالات العلمية ، اذ صارت المحور الذى تدور حوله المشكلة الجذرية الكبرى التى تواجه عصرنا بأسره ، ألا وهى :

« من يكون البشر اليوم - بازاء أنظمتهم ، وما الذى أصبح فى وسعهم - الآن - أن يفعلوه لمواجهة تلك الأنظمة » (٣٣) .

واذا ركزنا على النظرية الأدبية النقدية التى تمخضت عنها البنيوية، نجد أن هذا السؤال عن علاقة البشر بأنظمتهم اللغوية التى يدخل الأدب ضمنها قد ولد تيارين متميزين :

١ - أما التيار الأول فيمثل (ياكوبسون) وأتباعه . لقد اعتمد (ياكوبسون) فى نظريته الى العمل الفنى على عنصرى الوظيفة والبناء مفسرا اياهما تفسيراً لغوياً صرفاً : فقال بأن القصيدة بناء وظيفى لغوى ينتظم فيه كل من العلامة (الكلمة المكتوبة) والدلالة (مفهوم الكلمة المكتوبة) مجموعة واحدة من العلاقات المتشابهة . وقال بوجوب دراسة العلامات التى تكون القصيدة فى استقلال تام عن أى شئ خارجها - أى ليس باعتبارها انعكاساً أو تعبيراً عن أى شئ خارجها . وقال أن صفة الأدب نطلقها على القصيدة اذا اختلفت أنماطها اللغوية عن الأنماط

السائدة في المجتمع ، أى أن ياكوبسون قد جعل صفة الأدب صفة نسبية تعتمد على اختلاف النسق اللغوى في القصيدة عن اللغة العادية - و (ياكوبسون) يمثل تيسار البنيويين الذين اعتبروا الأنماط اللغوية السائدة في فترة ما أنظمة لغوية تحكمها - رغم ما قد يطرأ عليها من تحولات وتفاعلات داخلية - قوانين ثابتة متأصلة في تكوين المخ الإنسانى نفسه - كما اعتقد كلود ليفى شتراوس - وبالتالي يمكن اعتبارها قوانين مطلقة لا دخل للإنسان فيها فهي تسبقه ، وتحكم فكره ولغته مهما أصابها من تنوعات باختلاف الثقافات والعصور . وتعليقا على هذا التيار في البنيوية يقول (تيرى ايجلتون) :

« استثنت البنيوية من مشروعها معطيات الواقع الحقيقى والإنسان في لحظة واحدة ، واعتبرت البنائية أن العمل الفنى لا يشير الى شيء خارجي ، وكذلك لا يعبر عن أى فرد . وعندما استثنت الفعل الإنسانى والفاعل من مشروعها لم يتبق لديها سوى نظام من القواعد معلق في الهواء ووصفته بأنه نظام له وجوده المستقل ، ويرفض أن يخضع لأى اعتبارات إنسانية » (٣٤) .

ويردد الدكتور (زكريا ابراهيم) نفس الفكرة حين يقول : « لاشك أن المرء حين يقول عن أية واقعة انها تمثل نظاما أو نسقا ، فانه يرفع عنها كل « عرضية تاريخية » ، كما أنه يقضى في الوقت نفسه على كل مبادأة حرة . ولكن ، اذا كانت بعض الموضوعات ، وبعض مستويات الواقع ، قابلة لمثل هذه المعالجة النسقية ، فهل لنا أن نستنتج من ذلك أن تكون هذه الطريقة في البحث صالحة بالنسبة الى كافة الموضوعات الأخرى ؟ السنا هنا بازاء ضرب من « الامبريالية » التي حتى وان كانت بحسن نية ، فانها لا تخلو هي الأخرى من تجن على الواقع ؟ » (٣٥) .

ويتجلى التشابه الواضح بين مدرسة « النقد الحديث » وتيار البنيوية هذا في النظرة الى العمل الفنى اذا قارنا وصف (يورى لوتمان) ووصف (اليوت) لطبيعة القصيدة والمعنى الشعري . ورغم أن (يورى لوتمان) يعرف أساسا بأنه من رواد « السيميوطيقية » (أى علم دراسة العلامات) في روسيا ، الا أن السيميوطيقية تعتبر امتدادا للبنائية : فاذا كانت لفظة البنائية تشير الى المنهج العام في تناول العلامات ، فان كلمة السيميوطيقية تشير الى المجال أو الحقل الذى يطبق فيه المنهج البنيوي - أى أن البنائية يمكن تعريفها بأنها منهج دراسة الرموز والعلامات التي يستخدمها الإنسان دراسة تفصح عن القوانين التي تحكم بنياتها أو أنسقتها .

وقد كتب (يورى لوتمان) في عام ١٩٧٠ كتابا بعنوان **بناء النص الفنى** ، ثم تلاه في عام ١٩٧٢ بكتاب **تحليل النص الشعري** . ويعرف

(لوتمان) فى كل من الكتابين النص الفنى أو الشعرى بأنه نسق لغوى يقوم على مبدأ التشابه والتضاد ، ينتظم عددا من الأنظمة اللغوية التى تتواجد دائما فى حالة تقاطع يتولد من خلاله المعنى الذى لا يمكن فصله عن النص . ويؤكد (لوتمان) بأن طبيعة العلامات فى القصيدة ، والأنظمة الصوتية والإيقاعية المتقاطعة التى تخلقها العلامات نفسها هى التى تحدد معنى القصيدة . وإذا انتقلنا الى (ت . س . الیوت) ، رائد مدرسة النقد الحديث ، نجده يقول فى معرض الحديث عن موسيقى الشعر فى مقالته عن « الخيال السمعى » :

« ان من وظائف النظم الأساسية ، فى عالم تحكمه النسبية ، أن ينشئ صلات عن طريق التجاوب الموسيقى . فموسيقى أية كلمة تكون دائما فى حالة « تقاطع » فهى تتقاطع مع موسيقى الكلمات التى تحيط بها ، ثم مع موسيقى القصيدة ككل ، ثم مع معناها المباشر ، ثم مع جميع المعانى التى توحى بها ، وأیضا مع كل المعانى التى استخدمت فيها من قبل سواء فى الفن أو الحياة » .

وبمقارنة هذين الرايين فى طبيعة المعنى الشعرى ، وارتباطه بالسياق ، واستقلاله التام عن أى شىء خارجه ، يتجلى التشابه الشديد بين هذا التيار من البنيوية ومدرسة النقد الحديث .

٢ - أما التيار الثانى فى البنيوية ، فهو يرد العمل الفنى فى معناه وقيمه الى الأنماط اللغوية التى تكونه ، ولكنه أيضا يربط هذه الأنماط بالواقع الانسانى فى اطار تاريخى متغير . وقد نشأ هذا التيار كرد فعل للتيار الأول اذ أننا نجده دائما فى كتابات تتعرض لنظرية (سوسير) بالانتقاد . ولعل أهم نقاد (سوسير) كان (اميل بنفنيست) الذى أصر على التفريق بين العلامة والدلالة فى اللغة . لقد تجاهل (سوسير) اللغة المتكلمة فى تنظيره « للبنائية اللغوية » ، وبنى تنظيره على اللغة المكتوبة فقط - أى على العلامات أو الرموز اللغوية التى توجد فى ثبات وانفصال تام عن أى مواقف عملية حية ، ولهذا استطاع أن ينفى دور الدلالة والانسان المتكلم من نظريته ويؤكد انفصال اللغة عن الواقع . ولكن (بنفنيست) فرق بين اللغة المكتوبة واللغة المتكلمة ، أو بين حقيقة اللغة - أى العلامات التى تمثل مفردات اللغة - ووظيفة اللغة - أى الجمل التى تنتظم هذه العلامات لتكون أداة اتصال . وقال : « اذا كانت العلامة اللغوية خاصة من خاصيات اللغة فى ذاتها ، فان الدلالة تنشأ من نشاط المتكلم الذى يوظف اللغة ويستخدمها » ، كذلك أكد أن « معنى أى كلمة يحمل اشارات الى الموقف الذى جاءت فى سياقه ، ورأى المتحدث . . . فالجمله لا تنفصل أبدا عن الآن وهنا » (٣٦) .

وفى تأكيده على ارتباط المعنى بالواقع الفعلي للانسان ، وعلى دور الانسان الايجابى فى صياغة المعنى ، يقترب (بنفنيست) اقترابا كبيرا من المدرسة الهرمانيوطيقية (نسبة الى علم الهرمانيوطيقا - أى علم أو فن تفسير النصوص) التى نشأت من فلسفة (هيدجر) وتبلورت فى كتاب (هانز جورج جادامار) **الحقيقة والمنهج** (١٩٦٠) . لقد جعل (جادامار) أى تفسير للنص يعتمد على الموقف الذى يحدث فيه التفسير ، ويخضع لقيم نسبية - أى تتغير من زمن الى آخر ، ومن ثقافة الى أخرى . أى أن (جادامار) رفض ادعاء مدرسة النقد الحديث بأن هناك شيئا اسمه العمل الأدبى فى حد ذاته ، وأكد أن معنى أى عمل يتضمن جدلا بين تفسيراته المختلفة فى الماضى والحاضر (٣٧) .

ونبعت حديثا من المدرسة الهرمانيوطيقية الألمانية مدرسة أخرى تدعى مدرسة « النظرية الجمالية فى الاستقبال » ، وتؤكد هذه النظرية على نسبية معنى وقيمة العمل الأدبى ، وعلى دور القارئ فى صياغتهما . بل إن منظرها البولندى (رومان انجاردن) ينظر الى العمل الأدبى باعتباره مشروع معنى يقوم القارئ بتحقيقه . ولقد وصلت النظرية النسبية الى معنى العمل الأدبى فى « نظرية الاستقبال » هذه الى درجة التطرف على أيدي الناقد الأمريكى (ستانلى فيشر) الذى ينكر تماما أن هناك أى وجود موضوعى على الإطلاق للعمل الفنى ، بل يعتبر العمل الفنى حصيلة كل قراءاته الممكنة . ان (فيشر) يفرق بين الوجود المادى للعمل الأدبى فى شكل كتاب ، أو صفحة مطبوعة ، أو مجموعة من الرموز والعلامات المرئية من ناحية ، ومعنى العمل الذى يوجد فى تجربة المتلقى له من ناحية أخرى . لقد جعل (فيشر) موضوع النقد لا النص المكتوب ، بل تجربة القارئ فى تلقيه - أى أن (فيشر) قد نقل الى مجال النقد الأدبى ذلك التفريق الحيوى الذى أكدته (بنفنيست) بين العلامة والدلالة فى نقده لبنائية (سوسير) وأتباعه .

والتأمل للنظريات النقدية فى القرن العشرين يدرك أن نظرية التلقى التى نبعت من الهرمانيوطيقية ، وركزت فى تناولها للعمل الفنى معنى وقيمة على استقبال القارئ له ، تمثل حلقة وصل بين ذلك الفرع من البنيوية الذى يرفض الواقع الانسانى فى فحصه للعمل الفنى ، وفرعها الآخر الذى وصل البنيوية بنظريات النقد الاجتماعى والتاريخى والماركسى للأدب . ولعل كتاب (سارتر) **« هو الأدب »** يعتبر أوضح دليل على أهمية عنصر الاستقبال فى النظريات الأدبية الحديثة التى تربط الأدب بالأنشطة الانسانية الأخرى . فرغم أن (سارتر) يركز على علاقة الكاتب بالعمل ، وينظر الى العمل الأدبى باعتباره « فعلا » يعبر عن التزام الكاتب

ومسئوليته ، الا أنه يؤكد أيضا أن تلقى العمل الفني لا ينفصل عن إنتاجه - أى أن عملية إنتاج أو خلق العمل الأدبي تتضمن كجزء أساسى عملية الاستهلاك أو التلقى . فالعمل الفني يفترض مسبقا متلقيه ويخاطبه ، ويشكل نفسه وفقا لهذا المتلقى المفترض . وعلى هذا ، فالعمل الفني يحصل فى نشأته رسالة أيديولوجية وفقا لتصوره للمتلقى . وإذا اتفق الكاتب مع أيديولوجية من يخاطبهم فسيجئ تشكيله الفني مختلفا عن تشكيل الفنان الذى يلتزم بأيديولوجية تختلف عن أيديولوجية المتلقى . ويتتبع (سارتر) فى هذا الكتاب تاريخ الأدب الفرنسى منذ القرن السابع عشر ليدلل على ذلك . فالكاتب الكلاسيكى فى القرن السابع عشر كان يتبع الأسلوب الكلاسيكى لأن هذا الأسلوب كان علامة على التزامه بإطار عام من المعتقدات والعقائد - أى بالأيديولوجية السائدة فى عصره ، ثم يكشف (سارتر) عن الصراع بين كاتب القرن التاسع عشر الرومانسى وبين جمهوره ، ثم يتحدث عن أزمة الكاتب فى القرن العشرين اذ هو لا يدرى تماما من يخاطب .

وعودة الى البنيوية ، يقول (تيرى ايجلتون) ان البنيوية قد حملت فى أحشائها منذ البداية بذور نظرية التفسير التاريخى والاجتماعى للأدب (٣٨) . ولكن ربما كان من الأصديق أن نقول بأن «البنيوية اللغوية» - كما أرسى قواعدها (سوسير) فى أوائل هذا القرن - حملت فى طياتها بذور البنيوية الأدبية بشقيها : الشق الذى يحاول أن يجد فى قوانين اللغة مطلقا يحل محل المطلق الذى انتفى من الوعي الإنسانى ، وكذلك بذور البنيوية التى ترفض المطلق ، وتبدأ من منطلق الفعل الإنسانى فى تفاعله مع الظرف البيئى التاريخى . وتتجلى الصلة بين هذا الشق الأخير من البنيوية ، وبين تيارات النقد الماركسية مثلا فى التشابه الواضح بين أحد معتنقى البنيوية ومصححيها وهو (اميل بنفنيست) وبين أحد نقاد « مدرسة الشكلية الروسية » التى تأثرت بها البنيوية اللغوية ، وهو الناقد والفيلسوف الماركسى (ميخائيل باختين) . لقد نشر (باختين) عام ١٩٢٨ كتابه الرائد منهج الشكلية فى الدراسات الأدبية ، ثم تبعه عام ١٩٢٩ بكتاب الماركسية وفلسفة اللغة . لقد فرق (باختين) - كما فعل (بنفنيست) - بين اللغة المكتوبة ، أو اللغة كنظام تجريدى من العلامات لا تنتمى الى واقع فعلى ، وبين اللغة كما يستخدمها البشر فى سياقات اجتماعية مختلفة . ثم وصف (باختين) اللغة المتكلمة بأنها لغة حوارية فى جوهرها - بمعنى أنها موجهة دائما الى متلق معين . وقال (باختين) بأن أى علامة لغوية ، ما هى فى حقيقة الأمر الا محورا ثابتا يدور حوله صراع حوارى يتضمن وجهات نظر مختلفة . فكل متكلم يريد

أن يفرض معناه ووجهة نظره على العلامة اللغوية ، فكلمة الحرية على سبيل المثال هي علامة لغوية ، ولكن تحديد معناها يتطلب اللام بتفسيراتها المختلفة لدى مجموعات متصارعة من البشر تحاول كل منها أن تفرض تفسيرها ، وبالتالي أيديولوجيتها عليها . فالكلمة في رأى (باختين) هي حقل صراع عقائدى (٣٩) .

ويعتبر (لوسيان جولدمان) أهم ناقد استخدم المنهج البنيوي في التحليل الماركسي للأدب حاملا بذلك بذور النظرة التاريخية للأدب في البنيوية الى مرحلة النضوج . لقد تأثر (جولدمان) تأثرا كبيرا بالناقد الماركسي (جورج لوكاتش) ، خاصة بمحاولاته في رصد التقابل بين الأنماط الروائية والأنماط القيمية في الرواية الغربية في القرن التاسع عشر . وحاول (جولدمان) في كتابه **الاله المختفى** أن يربط الأبنية الفنية بالأبنية الأيديولوجية فطرح في تصديره لهذا الكتاب فكرته الأساسية وهي - كما يصوغها (السيد ياسين) : « ان الوقائع الانسانية تكون دائما أبنية كلية ذات دلالة ، تنسم بأنها عملية ونظرية وانفعالية على السواء ، وأن هذه الأبنية لا يمكن أن تدرس بطريقة وصفية - أى لا يمكن أن تفسر وأن تفهم - سوى في منظور عملي مؤسس على قبول مجموعة معينة من القيم » (٤٠) .

وكان المنظور الذى اختاره (جولدمان) لدراسة الوقائع الأدبية دراسة بنيوية هو المنظور الماركسي . وحاول (جولدمان) أن يقيم علاقة تماثل وترايط بين الأبنية « الفوقية » في المجتمع - وهي الأبنية التى تشمل الثقافة والأدب وبين الأبنية « التحتية » التى تشمل نظام العمل ووسائل الانتاج ، وذلك في اطار النظرية الماركسية ونظرتها الى التاريخ التى تمثل الاطار المرجعي لمشروعه . ويستطيع القارئ العربى أن يرجع الى كتاب (السيد ياسين) لاستقاء فكرة واضحة مختصرة عن (جولدمان)، أو أن يعود الى كتابات (جولدمان) نفسها - وقد ترجم بعضها الى العربية وخاصة كتاب **الاله المختفى** أو **الخفى** - اذ أن المقام يضيق بنا هنا عن التفصيل . ولكن الشئ الهام الذى ينبغى أن نذكره بالنسبة الى (جولدمان) هو أنه - مثله في ذلك مثل (التوسير) - يتناول الماركسية أساسا باعتبارها نظرية علمية لا أيديولوجية - أى أن الانسان في منهجه أو مشروعه يحتل مركز المفعول به لا الفاعل . وقبل أن نترك البنيوية يجدر بنا أن نشير الى أن اتجاه الفلسفة الى التحليل اللغوى من ناحية ، وإلى فلسفة الفعل الانسانى - كما تتمثل في الماركسية والوجودية - من ناحية أخرى قد واكبه اتجاه مماثل في النظرية الأدبية النقدية يظهر بوضوح في مدرسة النقد الحديث ، والمدرسة الشكلية ، والتيار الوجودى،

والماركسي ، وأيضا في فرعى البنيوية اللذين ذكرناهما : أى الفرع الذى يقترب من المدرسة الشكلية ، والفرع الذى يمزج البنيوية بالنظرية الماركسية ، ويأخذ فى اعتباره السياق الاجتماعى والتاريخى (سواء أكد دور الانسان فى صنع المعنى كما فعل بنفيسست ، أو أكد سيادة الأبنية على الانسان كما فعل (جولدمان) .

٣ - **التفكيكية** : والتفكيكية هى أحدث النظريات الأدبية النقدية ، وهى توصف دائما بأنها أنجلو - أمريكية لأن أغلب روادها - مثل (بول دى مان) ، و (ج . هيليس ميللر) ، و (جيفرى هارتمان) و (هارولد بلوم) ينتمون الى جامعة (ييل) الأمريكية (التي شهدت أيضا بدايات مدرسة النقد الحديث فى فترة سابقة) ، ولأنها - كعادة معظم التيارات الأمريكية - انتقلت فورا الى انجلترا .

ولكن الأب الروحى والرائد الأول لهذه المدرسة النقدية هو - باعترا ف جميع مؤرخى النقد الحديث - الفليسوف الفرنسى (جاك دريدا) الذى أرسى دعائم هذه النظرية حين نشر عام ١٩٦٧ كتابه **الحديث والظواهر** الذى ترجم الى الانجليزية عام ١٩٧٣ ، ثم تلاه بكتاب **علم النحو** الذى ترجم الى الانجليزية عام ١٩٧٦ ، ثم كتاب **الكتابة والاختلاف** الذى ظهرت ترجمته الانجليزية عام ١٩٧٨ . وأثارت آراء (دريدا) اهتمام النقاد خاصة فى أمريكا ، فدعته جامعة (ييل) مرارا للعمل بها كأستاذ زائر وألقى هناك العديد من المحاضرات ، ثم استقطبت جامعة (ييل) أحد تلاميذه المخلصين وهو (بول دى مان) الذى جعل من (ييل) مركزا لهذا التيار النقدى الذى أصبح يمثل الحركة الطليعية فى النقد المعاصر والذى اشتهر بعدائه الشديد لكل من مدرسة « النقد الحديث » والمذهب « البنيوى » (٤١) .

لقد نجح (دريدا) من خلال كتبه ومحاضراته وتلاميذه فى أن يخلق من حطام المذهب البنيوى تيارا ايجابيا جديدا . فالتفكيكية هى رد فعل لانهاى البنيوية فى فرنسا بعد أحداث ١٩٦٨ ، وهى افراز طبيعى لحالة الاحباط والكفر بالنظريات الشاملة المتناسكة (ومنها الماركسية) التى اجتاحت فرنسا فى تلك الآونة . لقد قامت البنيوية على فكرة تأكيد سيادة منطق « البنية » المتناسك فوق الانسان والمتغيرات ، وكانت صدمتها شديدة حين جعلتها أحداث الثورة الطلابية فى أوروبا بصفة عامة فى أواخر السبعينيات ، (وفى فرنسا بصفة خاصة فى ١٩٦٨) تدرك الدلالات الحزينة لنظريتها التى أثبتت الأيام صحتها - أى حين أثبتت البنية السياسية فى فرنسا قوتها أمام أى معارضة . وأصبحت فكرة البنية عدوا لدودا للمفكرين . وارتد الكثيرون عن البنيوية ، كما فعل

الناقد (رولان بارت) فى كتاباته الأخيرة ، واتجه الكثيرون الى الهجوم على جميع الأنظمة والنظريات العقائدية التى تخنق الفرد .

لقد طرح (دريدا) منهجا فى تحليل النصوص الأدبية يقترب اقترابا شديدا من منهج التحليل العملى فى مدرسة النقد الحديث - اذ هو يعتمد على توضيح المستويات المتعددة ، وعناصر المفارقة ، والتورية ، والايحاء بمعان متناقضة ، ويقوم على رصد التوترات الداخلية ، ولكن منهج (دريدا) يختلف فى هدفه اختلافا جذريا عن مدرسة النقد الحديث . فمدرسة النقد الحديث ترصد كل هذه الصراعات والتوترات الداخلية بفرض توضيح كيف ينتظمها العمل فى معنى كلى ، ووحدة عضوية مترابطة ، لها منطقها الداخلى . ولكن التفكيكيين يرصدون هذه التوترات بفرض دحض النظرية البنيوية القائلة بأن اللغة تكشف من خلال أبنيته عن طبيعة هذه الأبنية ومعناها ، أى بفرض دحض فكرة « البنية » (كما شرحناها آنفا) ، وللتدليل على أن اللغة تتركب من عناصر متصارعة يحاول كل عنصر فيها هدم الآخر . وهم أيضا يستخدمون « تكنيك » « النقد الحديث » فى الهجوم على الفكرة الأساسية فى النقد الحديث والتى تقول بوحدة العمل العضوية ، وقيمتها المطلقة واستقلاله عن أى شئ خارجه . و « التفكيكيون » يحللون العمل الأدبى لغويا للكشف عن زيف المنطق الذى يحكم النظريات الفكرية ، والأبنية السياسية والمؤسسات التى تبنى على هذه النظريات . أى أنهم يحاولون كشف الدور الذى تلعبه التراكيب اللغوية فى ترسيخ معانى نأخذ بها مأخذ الحقائق ونبنى عليها أنظمتنا السياسية والاجتماعية (٤٢) .

ان المفسر أو الناقد التفكيكى يتناول النص لا باعتباره بناء عضويا تحكمه قوانين داخلية صارمة ، كما اعتقد أتباع مدرسة « النقد الحديث » وكذلك دعاة المذهب « البنيوى » ، بل كمركب ميكانيكى ، تعسفى ، غامض ، يتكون من رموز تحتمل عددا لا حد له من المعانى المتضاربة ، ويمكن اعطاؤه أعدادا لا حصر لها من التفسيرات . فالفكرة التى تقوم عليها التفكيكية هى نقيض الفكرة التى تقوم عليها « البنيوية » . فبينما رأت البنيوية فى النص نظاما يحكمه قانون معقول يعطى للنص تماسكه وترابطه الحتمى ، ترى التفكيكية فى النص مركبا مصطنعا يفتقر بطبيعته الى أى قانون ثابت يحكم تفسيره . فكل تفسير للعمل الأدبى وفق نظر « التفكيكية » يمكن دحضه من داخل النص نفسه عن طريق التحليل وكشف مناطق الغموض واللبس والتورية والتناقض فى استخدام الألفاظ وانتظام المعانى . وفى صورتها الايجابية تنحو التفكيكية نحو منهج (دريدا) ، فتوظف منهجها لدحض الأيديولوجية الظاهرة السائدة فى

النص ، وذلك عن طريق كشف تناقضاتها وزيف منطقها (ولا غرو اذن ان نجد عددا من النقاد الماركسيين يطبقون منهج « التفكيك » في دراساتهم وتفسيرهم لبعض النصوص (٤٣) . أما في صورتها السلبية فتتجه التفكيكية الى تأكيد استحالة التواصل عن طريق اللغة والى النظر للأدب والنقد باعتبارهما لعبة لغوية تنتفى عنها صفة الجدية .

و « التفكيكية » كما ذكرنا آنفا نشأت كرد فعل لانهايار «البنوية» وهي تحمل ملامح كثيرة من النظريات النقدية والأدبية التي سبقتها في القرن العشرين ، فهي تستخدم تكنيك ووسائل مدرسة « النقد الحديث » في التحليل النصي وخاصة التركيز على كشف جوانب التورية والاستعارة وتعدد الإيحاءات للفظ الواحد في اللغة . ولكن بينما كانت مدرسة « النقد الحديث » تركز على هذه الجوانب في التحليل لتكشف كيف يتبلور المعنى الكلي من خلال عدد من التوترات اللفظية والمعنوية ، وركزت « التفكيكية » على هذه التناقضات أما لكشف التناقض الأيديولوجي في النص - أو ما يسميه البعض « بالوعي الزائف » ، وأما لتأكيد استحالة تحقيق معنى متكامل ثابت لأي نص . كذلك لا يملك القارئ الا أن يدرك أن « نظرية الاستقبال » قد لعبت دورا كبيرا في بلورة هذا التيار النقدي الأدبي بتركيزها على دور القارئ في فرض معنى النص وعلى نسبية المعنى . ولكن المدرسة « التفكيكية » حملت هذه الفكرة الى درجة التطرف حين جعلت من النقد والتفسير نشاطا خلافا يوازي ويساوي الخلق الفني . كذلك يمكن للقارئ أن يلمح في طيات أفكار ونظريات هذه المدرسة فكرة الناقد الماركسي (باختين) القائلة بأن النص هو حقل صراع عقائدي . اذ أن أتباع هذه المدرسة يؤمنون بأن كل تفسير للنص يمكن معارضته من داخل النص نفسه - أي أن النص يحمل داخله نصا آخر - أو عددا من النصوص الداخلية (Sub-texts) أو المتلازمة (Co-texts) التي يظهرها المفسر بحيث يناقض كل تفسير ما سبقه وهلم جرا ، وحتى نهاية الزمان ، ويرجعون هذا الى طبيعة اللغة التي يرون (على عكس البنيويين) انها تعارض ، وتصارع ، بل وتحطم نفسها من الداخل . فالمطلق قد انتفى تماما من النظرية « التفكيكية » .

و « التفكيكية » تلخص في اتجاهاتها الإيجابية والسلبية وعلى القرن العشرين بنسبية المعنى الكاملة ، وبخداع اللغة ، وسطوتها على الفكر ، وبأهمية الإنسان في اعطاء التفسير ، وبتأثير الأيديولوجية على فهم العالم والتعبير عنه وتفسيره ، وكذلك بأهمية التحليل اللغوي الدقيق للمعاني والألفاظ وهي في هذا ابنة القرن العشرين بحق ونتاجه الطبيعي .

ومن العرض السابق للنظريات النقدية الأدبية فى القرن العشرين
نخلص الى أن القرن العشرين قد شهد احتضار الرؤية الى الوجود من
منظور المطلق .

وكان السؤال الذى طرح نفسه بالحاح على العاملين بالفن والأدب
والفلسفة (والذى طرح نفسه بالحاح شديد بالذات على كل من (سارتر)
و (بريخت) ، و (جيمس جويس) ، و (صمويل بيكيت) هو : كان
الهدف قديما من ممارسة الفلسفة والأدب هو فهم القوانين الخالدة التى
تحكم العالم والفرد وتوصليلها عن طريق الفلسفة والفن بصورة فعالة الى
باقى البشر . ولكن ، الآن ، وقد أصبحنا نرى أن الوجود نسبي ومتغير ،
يفتقد الى المطلق والثابت ، ما هو الهدف من الفن والأدب والفلسفة ؟ .

وما كانت كل النظريات الفلسفية والجمالية ، والتجارب الفنية فى
جميع المجالات - ومنها المسرح - سوى محاولات للإجابة على هذا السؤال
بطريقة علمية مرضية . بل ان طرح السؤال نفسه افترض فى حد ذاته
بداية احتضار النظرية الأرسطية فى الشعر والدراما - ذلك الاحتضار
الذى أعلنه « المانيفستو » تلو « المانيفستو » بصوت عال فى القرن
العشرين .

المسرح والفلسفة في القرن العشرين :

وإذا انتقلنا من مجال التنظير الى مجال الابداع الفني في مجالاته المختلفة (وخاصة مجال المسرح) وجدنا أن الغالبية العظمى من فناني القرن العشرين - على اختلاف مذاهبهم - يشتركون في خاصيتين أساسيتين : أما الأولى فهي ادراك انتفاء المطلق ، ونسبية المعنى والتجربة - ذلك الإدراك الذي عبر عنه « سارتر » حين قال أن كاتب القرن العشرين لم يعد يعرف من يخاطب ، والذي عبر عنه (أ . أ . ريتشاردز) حين تساءل في جملة شهيرة : « كيف يمكن لأى شاعر أن يعالج فكرة الله في عالم تحكمه قوانين النسبية ؟ » . وأما الخاصية الثانية فهي الانشغال الشديد الواعي بطبيعة اللغة وتراكيبها سواء اعتبرها الكاتب أداة توصيل سلبية شفافه ، أو بناء يعتمد فيه المعنى على علاقات أجزاء هذا البناء بعضها ببعض ، أو تركيبة تعسفية تفرض قوالبها على الواقع . وقد يقول البعض ان الانشغال الواعي بأمر اللغة في الشعر ليس شيئاً جديداً ، فقد تحدث أرسطو عن لغة الشعر والتراجيديا ونادى باستخدام لغة منمقة (embellished Language) في الدراما . كذلك تحدث الشاعر الكلاسيكي (بوب) (Pope) عن ضرورة توخي البساطة والجمال في استخدام اللغة ، كما خصص الشاعر الانجليزى (وليام وردزورث) جزءاً في مقدمته لمجموعة القصائد التي كتبها هو (وكوليردج) ، وأسميها **مواويل غنائية** ، لمناقشة نوع اللغة الجديدة البسيطة التي يستخدمها والتي تبتعد عن الاشارات الكلاسيكية والتجمل والتنسيق وتهدف الى البساطة وصدق التعبير . ولكن في كل هذه الحالات نجد أن الشاعر

الناقد يناقش مدى « فاعلية » اللغة كأداة توصيل ولا يتشكك أبداً في « طبيعتها » الأساسية باعتبارها أداة توصيل . ولكن في القرن العشرين، يمكننا أن نقول بأن اللغة قد أصبحت لا مجرد أداة فعالة في صياغة الموضوع ، بل قد أصبحت ، في أحيان كثيرة ، موضوع الأدب نفسه . وقد ترتب على هذا الوعي الشديد باللغة اختفاء مذهب الواقعية من الأدب والمسرح الجاد اختفاء يكاد يكون تاماً . وترتبط ظاهرة الوعي الشديد باللغة (باعتبارها مجموعة من التقاليد التعسفية التي تتحكم في صياغة أسلوب التفكير ومضمونه) ارتباطاً منطقياً باختفاء الواقعية . فالواقعية كأسلوب فني – تعتمد أساساً على فكرة استخدام اللغة كموصل شفاف للواقع لا يتدخل بأي حال في شكل ومعنى هذا الواقع . أي أنها تفترض وجود واقع موضوعي ثابت خارج الإنسان واللغة . ولكن ، وكما رأينا من العرض السابق للنظريات الفلسفية والنقدية ، لم تعد مثل هذه الفكرة مقنعة في القرن العشرين في ظل نظرية النسبية واكتشافات العلم ، ومنهج البنيوية اللغوية ، ومنهج التفكيكية ، وفلسفة التحليل اللغوي – وكلها أثرت تأثيراً بالغاً على النظرة إلى الأدب في القرن العشرين . وربما كان أكثر النقاد المحدثين تأكيداً على استحالة العودة إلى النظرية الواقعية في اللغة ، وبالتالي في الأدب والمسرح ، في ظل النظريات الجديدة في اللغة هو الناقد والكاتب الفرنسي المعروف (رولان بارت) . ففي مجموعة متتالية من الكتب تناول (بارت) اللغة من منطلق علاقتها بالعرف السائد في ثقافة ما ، في فترة تاريخية ما . وأكد (بارت) أن النظرة إلى العالم تتولد في أحيان كثيرة من اللغة التي يستخدمها المجتمع بحيث تصبح اللغة لا تعبيراً عن العالم ، بل صياغة فعلية لهذا العالم (٤٤) . وأكد (بارت) أن الأمانة تقتضي أن تعلن اللغة عن نفسها باعتبارها نظاماً يفرز معانيه من تراكيبه وتقاليده ، لا أن تنكر وجودها وتدعي – كما تفعل في الأدب الواقعي – بأنها أداة توصيل شفافاً تقدم الواقع كما هو دون تدخل من أي نوع .

وفي مواجهة انتفاء المطلق ، ونسبية المعنى واللغة ، وجد فنانون القرن العشرين في الغرب أنفسهم في مأزق حقيقي حاول كل منهم أن يخرج منه بطريقته . وربما لهذا السبب شهد القرن العشرون كما هائلاً من التجارب الأدبية والفنية بصورة لم يسبق لها مثيل .

ومما لا شك فيه أن كل تجربة فنية لها خاصيتها المتفردة التي تتبلور من خلال مزاج الفنان نفسه ، وظروفه الخاصة والمؤثرات الاجتماعية والفكرية التي تعرض لها . ومما لا شك فيه أيضاً أن أي محاولة للتعميم تحمل في طياتها بعضاً من التبسيط الذي قد يصفه البعض بأنه إخلال .

ولكن ، ورغم ذلك ، فالمدارس لتاريخ الأدب فى علاقته بالفلسفة من ناحية ، وبالابداع من ناحية أخرى ، لابد وأن يتحمل مثل هذه المخاطرة فى محاولة تكوين فكرة واضحة عما يحدث فى هذا المجال . وعلى هذا ، يمكننا القول بأن التجارب الفنية التى برزت فى القرن العشرين فى أوروبا فى ظل المناخ الفكرى العام الذى حاولنا رصده فيما سبق تمثل اتجاهين أساسيين ، اتجاه تأثر بفلسفات اللغة ، واتجاه تأثر بفلسفات الفعل . ويشمل كل اتجاه عددا من التيارات سنفصلها فيما يلى :

أولا : الاتجاه الابداعى الذى تأثر بفلسفة اللغة :

١ - والتيار الأول الذى يتضمنه هذا الاتجاه يتمثل فى تناول بعض الكتاب للأدب باعتباره نشاطا لغويا يحاول الفنان من خلاله ارساء قواعد نظرية ميتافيزيقية جديدة ، فردية ، وخاصة بالكاتب ، أو تأكيد نظرية ميتافيزيقية تاريخية عفا عليها الزمن ، واقناع القارئ بقبولها والتعامل معها باعتبارها الاطار المرجعى الذى يرد اليه العمل الفنى ، والذى يتم من خلاله تحديد معنى التجربة التى يتعرض لها ودلالاتها .

وبالطبع لم يكن كتاب القرن العشرين أول من حاولوا طرح فلسفاتهم الخاصة من خلال أعمالهم الأدبية ، فقد قام بعض الشعراء الرومانسيين مثل (شيلي) و (وردزورث) بجهد مماثل فى القرن التاسع عشر ، ولكن ما يفرق كاتب القرن التاسع عشر عن كاتب القرن العشرين هو قدر الثقة . ففي القرن التاسع عشر لم تكن فكرة النسبية قد استشرت فى الوعي الإنسانى كما فعلت فى القرن العشرين . لذلك كان الكاتب - مهما اختلف مع معاصريه - لا يعدم الأمل فى اقناعهم ، وكان كذلك يتمتع بقدر من اليقين فى صحة آرائه لا تجده فى كاتب القرن العشرين الذى يحاول أن يؤمن فى ظل النسبية التى صبغت جميع الأفكار والعقائد . لهذا نجد الكاتب الرومانسى يعرض فلسفته فى صورة واضحة شبيهة بتقريرية مؤمنا بأن رنة الصدق فى شعره والدلائل الذى يسوقها تكفى لاقناع القارئ . ولكن فى ظل فلسفات القرن العشرين لم يعد لكلمة « الصدق » معنى محدد ، ولم تعد أى دلائل تشير بالضرورة الى حقيقة موضوعية ، لهذا كان على فنان القرن العشرين أن يعتمد كلية على العمل الفنى فى اقناع القارئ ، ولو اقناعا مؤقتا ، بقبول رؤية الكاتب وفلسفته باعتبارها اطار العمل المرجعى الذى يستقى منه دلالاته ، وكان عليه أن يبنى رؤيته وفلسفته فى صميم العمل ، وأن يأخذ فى اعتباره النظرات المعارضة ويحاول احتواءها فى اطار العمل . وقد وضع كل هذا عبئا

فنيا كبيرا على الكاتب وقاده الى التعمق في التجريب والتجديد والابتكار حتى يحل معضلة التواصل في عالم تحكمه النسبية .

ولعل أبرز أدباء القرن العشرين الذين يمثلون هذا الاتجاه في المسرح هما (ت . س . اليوت) ، والشاعر والكاتب المسرحي الإيرلندي (و . ب . بيتس) . لقد حاول (اليوت) في مرحلته الأولى ، قبل أن يعتنق المذهب الكاثوليكي ، أن يتخطى ككاتب عقبة غياب المطلق ونسبية المعنى بأن يطبق عمليا نظريته النقدية في الأدب . لقد قال في هذه النظرية ان العمل الفني لا يرد الى شيء خارجه سوى التراث الأدبي ، وعلى هذا ، فقد أحاط قصيدته **الأرض الخراب** بكم هائل من الحواشي التي تشرح اشاراته الخفية أو الواضحة في سياق النص الى عدد كبير من النصوص الأدبية ، والتاريخية ، والدينية ، وعدد من الأساطير القديمة التي أصبحت جزءا من التراث الأدبي . أي أن (اليوت) حاول أن يضمن نصه عن طريق اللغة اطاره المرجعي اللغوي بحيث يمكن توصيل معناه دون رجوع الى أي اطار خارج التراث الأدبي . وفي مرحلته التالية بعد اعتناق الكاثوليكية استخدم (اليوت) هذه العقيدة الصارمة كاطاره المرجعي سواء في مسرحياته أو في رباعياته التي تحمل بوضوح نبرة الانشاد الديني وإيقاعاته القوية . ومن الجدير بالذكر أن (اليوت) عندما اتجه الى المسرح في ظل الفلسفة المسيحية وجد نفسه ينزلق دون وعي الى تراث المسرح الاغريقي مما يؤكد التشابه الذي رصدناه آنفا بين الاطار الفلسفي العام للمسرح اليوناني القديم وبين الاطار الفلسفي العام للمسرح في ظل الفلسفة المسيحية . لقد بنى (اليوت) مسرحيته **اجتماع شمل العائلة** على أفكار اللعنة والذنب والتكفير ، وهي أفكار شائعة في المسرح الاغريقي ، وخلق تماثلا بين بطله (هاري) وبين (أورست) بطل ثلاثية ايسخيلوس الشهيرة (الأورستيا) . أي أنه أعاد صياغة أسطورة بيت (أجاممنون) صياغة عصرية ليؤكد امتداد الحاضر في فلسفات الماضي ، وامتداد الناموس الأخلاقي المسيحي في الناموس الأخلاقي اليوناني . ولم تنجح محاولات (اليوت) الا في خلق نوع من التفريب اللامفهوم الذي حاول أن يتخلص منه تدريجيا في مسرحياته التي تلت **اجتماع شمل العائلة** . وربما كان السبب الأساسي في فشل مسرح (اليوت) هو أنه حاول من جديد استخدام المسرح وفقا للنظرة الأرسطية بعد انتهائها - أي استخدام المسرح لمحاكاة الواقع محاكاة فلسفية بغرض ترسيخ نظرية ميتافيزيقية لها دلالاتها المحافظة على المجتمع والسياسة ، متجاهلا الرؤية النسبية وروح الثورة والتشكك التي سادت القرن العشرين في أوروبا ، فجاءت مسرحياته أقرب ما يكون الى الدراما البرجوازية الواقعية الأخلاقية ، التي تناقض معاناة بعض أفراد هذه الطبقة الذين يتمتعون بحساسية غير عادية ، وتصل

هذه المعاناة لا بالواقع الاجتماعي بل ببعد ميتافيزيقي مفترض ، أو مطلقات أخلاقية . ولكن فى أيدي (اليوت) تقنعت الدراما البرجوازية من هذا النوع بالشعر لتعطي احساسا زائفا بالتقعر الفلسفى .

لقد كانت أول مسرحيات (اليوت) جريمة قتل فى الكتدرائية هى أنجح مسرحياته بإجماع الآراء ، وقد قدمت لأول مرة فى كتدرائية فى (أدنبره) خلال أحد المهرجانات المسرحية التى تعقد سنويا بهذه المدينة . ويرجع نجاح هذه المسرحية أساسا الى صراحتها الأيديولوجية . فالمسرحية تمثل دعوة مباشرة الى العقيدة الكاثوليكية ، وهى دعوة يتم تجسيدها مسرحيا فى اطار دينى مؤثر ملموس هو الكنيسة أو الكتدرائية وفى لغة شعرية تناسب جلال المكان . وهى فى هذا تقترب اقترابا شديدا من العروض المسرحية الكنسية فى العصور الوسطى قبل انفصال المسرح عن الكنيسة وقبل بزوغ العلمانية . ومن المسلم به أن معظم المتفرجين الذين يذهبون الى كنيسة أو كتدرائية لمشاهدة هذه المسرحية هم من المؤمنين ببيكل العقائد الذى يرمز اليه المكان ، أو على الأقل على استعداد لتعطيل ملكة النقد والتشكك الفكرى لديهم تعطيل مؤقتا ، والدخول فى روح المكان ، وقبول الاطار العقائدى الذى يرمز له . لقد فرق اليوت بين « التصديق العاطفى » و « التصديق العقلى » - على طريقة (كوليردج) - وقال بأن اختلاف الاطار العقائدى الذى يطرحه العمل الأدبى عن الاطار العقائدى الذى يؤمن به القارىء أو المتفرج لا يمثل بالضرورة عائقا لاستمتاع المتفرج بالعمل . فالمتفرج يعطل عقله ليتلقى التجربة الوجدانية التى يجسدها العمل . وقد نأخذ على (اليوت) هنا فصله التعسفى بين « العقل » و « الشعور » ، ونرى فى هذا الفصل نوعا من الخداع والتزييف . ولكن صراحة الدعوة فى مسرحية جريمة قتل فى الكتدرائية كانت على أية حال سببا أساسيا فى نجاحها .

واذا انتقلنا من الحديث عن (اليوت) الى فحص أعمال الشاعر والكاتب المسرحى الايرلندى (و . ب . ييتس) ، نجد فى أعماله هو الآخر محاولة جادة مستميتة لخلق اطار مرجعى فلسفى لشعره ومسرحه . ولكن (ييتس) ، على عكس (اليوت) ، لم يختار أن يسلك طريق العودة الى أحضان الفلسفة اليونانية أو المسيحية ، وإنما شرع فى خلق نظرية فلسفية خاصة من وحي الديانات الشرقية وتعاليم عالم الروحانيات السويدى المشهور (سويدنبورج) ، ثم قام بعرض وشرح هذه الرؤية الفلسفية الخاصة فى كتابه الشهير البرج . وأصبح هذا الكتاب هو الاطار المرجعى الذى لابد لدارس أعمال (ييتس) من الاطلاع عليه حتى يفهم كتاباته فهما دقيقا واضحا . والى جانب هذه الفلسفة الخاصة الغامضة ،

حاول (ييتس) فى تنظيره للحركة المسرحية الايرلندية أن يستفيد من الأساطير الشعبية الايرلندية باعتبارها معروفة للجميع ، وأن يجعل من هذه الأساطير الجسد الذى ينث فى روح فلسفته الخاصة . لقد وجد (ييتس) فى هذه الأساطير وسيلة جيدة لترسيخ مجموعة من القيم المطلقة التى اعتبرها الأساس فى حياة الانسان الروحية ، فجاء مسرحه شبيها بمسرح (ميترلنك) والرمزيين من ناحية ، ومحتزيا أثر مسرحيات (النبو) اليابانية من ناحية أخرى .

ورغم أن (ييتس) يرجع اليه الفضل الأول فى انشاء الحركة المسرحية الايرلندية ، فقد أسس ورأس مسرح (الأبي) الشهير فى (دبلن) ، وعمل مخرجا به ومنظرا لفلسفته ، الا أن مسرحياته غرقت فى غموض الرمز وفلسفة المؤلف الخاصة حيث أنه تجنب فى مسرحياته - مثله فى ذلك مثل (اليوت) الرمزيين - التعرض للواقع الفعلى النسبى للانسان ، وحاول أن يقدم تفسيراً ميتافيزيقياً شاملاً للوجود بعد انتهاء عصر الميتافيزيقا . لذلك لم يكن غريباً أن يتجه (ييتس) تدريجياً الى المسرح اليابانى ولغة الحركة - بدلا من لغة الكلمات - فى مجموعة مسرحياته التى أطلق عليها اسم « مسرحيات للراقصين » . وكما فعل الرمزيون من قبله ، وجد (ييتس) فى الأسلوب اليابانى فى التجسيد الحركى المسرحى مهرباً من أزمة نسبية المعنى فى غياب المطلق ، وتعذر التواصل ، وانفصال الكلمة عن أية دلالة واضحة . وعلى أيدي (ييتس) فى ايرلندا ، وعلى أيدي التعبيريين فى ألمانيا ، تدهورت أهمية الكلمة باعتبارها الموصل الأول على خشبة المسرح حتى وصلت الى الاعتراف المباشر بعبثيتها فى مسرح العبث . ان ازدهار ما أصبح يعرف بلغة المسرح - أى الاعتماد فى العرض المسرحى أساساً على الاستعارة المرئية ، والتشكيل المجسد ، والحركة ، والاضاءة ، وباقي عناصر العرض المسرحى المرئية والسمعية - كان نتيجة طبيعية لازدياد وعى فناني المسرح فى القرن العشرين بصعوبة التواصل اللفوى فى ظل النظريات الفلسفية واللفوية الحديثة التى أكدت نسبية المعنى كما أوردنا سابقاً .

وبينما حاول (اليوت) و (ييتس) استخدام الأسطورة استخداماً ايجابياً - أى استخدامها لتجسيد رؤية فلسفية معينة - حاول كتاب آخرون استخدامها استخداماً سلبياً أى باعتبارها مجرد حامل سلبى لعدد من المعانى المفككة التى يصعب انتظامها فى بناء منطقي مترابط . وربما كانت أشهر محاولة فى هذا الصدد هى محاولة الروائى الايرلندى (جيمس جويس) فى روايته أوليس (عوليس) التى استخدم فيها أسطورة « أوليس » كحامل أو هيكل ركب عليه معظم أساليب اللغة

الانجليزية فى الكتابة ، البلاغى منها والأدبىة ، منذ العصور الوسطى وحتى الآن ، واستخدمها لعرض يوم عادى فى حياة شخص عادى يعيش فى مدينه عاديه - هى (دبلن) - منذ أن يغادر بيته فى الصباح حتى يعود اليه فى المساء ، وهكذا أصبح موضوع الرواية هو اللغة : أى كل المعانى الممكنة التى يمكن أن تعبر عنها جميع الأساليب اللغوية الممكنة .

٢ - وأما التيار الثانى الذى نجده فى الاتجاه الإبداعى الذى تأثر بفلسفه اللغة فيمثلّه مجموعة الكتاب الذين قبلوا اكتشافات الفلسفه الحديثه خاصه فيما يتعلق بغياب المطلق ونسبيه المعنى دون أن يحاولوا إيجاد نظريه جديده تطرح تصورا جديدا للمطلق . وانصرف بعضهم الى تصوير الموقف المضحك الباكي لانسان القرن العشرين ، مؤكدين عبثية الحياه فى غياب المطلق ، فظهرت حركة مسرح العبث التى أخذت من الفلسفه الوجوديه جانبها السلبي التشاؤمى الذى يقول بوحده الانسان الوجوديه واغترابه فى عالم يناصبه العداء ، وباستحالة التواصل على أسس موضوعيه ، وجعلت من هذه الأفكار أرضيتها واطارها المرجعى . وفى هذا تكمن المفارقة التى تمثل الفكرة الأساسيه التى قام عليها مسرح العبث . والمفارقة هى أن مسرح العبث يعترف بغياب المطلق ولكنه فى نفس الوقت يستحضر هذا المطلق المفقود طول الوقت عندما يجعل التحسر على هذا الغياب والبهاء عليه موضوعه الأساسى الواحد ، المتكرر . وفى هذا يكمن التشابه الفلسفى بين مسرح العبث والمسرح الاغريقى رغم اختلاف الأسلوب الواضح بينهما : فالمطلق فى المسرح الاغريقى كان يفرض نفسه على الأحداث حضورا ، أما المطلق فى مسرح العبث فيفرض نفسه بمحض غيابه - أى أنه الغائب الحاضر دائما على مسرح الأحداث . وقد جعل (صمويل بيكيت) من (جودو) فى مسرحيته الشهيره فى انتظار جودو رمزا عالميا لهذا المطلق الغائب الذى يصبح غيابه هو موضوع الحياه الأساسى . ان مسرح العبث ، مثله فى ذلك مثل المسرح الاغريقى - يعتمد على ربط الانسان بالمطلق سواء كان حاضرا أو غائبا متجاهلا تماما واقع الانسان الاجتماعى والتاريخى . وهكذا ظل البعد الميتافيزيقى يهيمن على الانسان فى مسرح العبث كما كان يهيمن عليه فى المسرح الاغريقى . ولهذا لم يكن غريبا أن يقول بعض النقاد بأن مسرح واحد من أشهر كتاب العبث ، وهو (يونسكو) يقترب فى روحه اقترابا شديدا من المسرح كما نظره (أرسطو) . ومسرح العبث ، مثل المسرح الاغريقى ، مسرح شعرى النزعة وان كتب نثرا ، فهو مسرح يعتمد على الاستعارة الشعرية التى توحد بين مستويات التجربة وعناصرها المتباينه فى رؤيه شامله تبلور القانون العام الذى يحكم الأشياء فى كليتها . وبينما كان

هذا القانون المهيمن العام في المسرح الاغريقي هو القدر ، أصبح في مسرح العيب هو غياب « القدر » أو « جودو » أو « المطلق » - ذلك الغياب الذي أصبح اسمه « العيب » . وبينما كانت الاستعارة الشعرية في المسرح الاغريقي استعارة لغوية ، أصبحت الاستعارة ، في مسرح العيب الذي يقوم على فكرة لا جدوى اللغة استعارة حركية مرئية مجسدة (٤٥) . والقارئ لمسرح العيب نادرا ما يجد فيه شخصيات متفردة محددة الملامح في اطار سياق اجتماعي تاريخي محدد . فشخصيات هذا المسرح تقترب الى حد كبير من النمط الانساني الذي كان يقوم بدور البطولة في المسرحيات الدينية في العصور الوسطى وكان يسمى ببساطة الانسان أو (Everyman) أى رمز جميع البشر . كذلك فالموقف الأساسى المتكرر في مسرح العيب هو نفس الموقف الذي نجده في هذه الدرامات الدينية وهو « البحث عن الخلاص الروحي » . ولكن بينما كان مسرح العصور الوسطى الدينى يؤكد امكانية هذا الخلاص ، جاء مسرح العيب ليؤكد استحالة . لهذا يحق لنا أن نصف مسرح العيب كما نجده عند بيكيت بالذات بأنه مسرح دينى فى جوهره يعنى غياب العقيدة ، ويؤكد بصورة غير مباشرة وملتوية أهمية الايمان بالمطلق ، كما يؤكد تفوق الرؤية الدينية على الرؤية العلمانية . وهو أيضا مسرح يدحض أهمية الفعل الانسانى فى تقرير المصير .

اذ هو يبدأ بتأكيد عبثية الفعل والقول فى غياب العقيدة ، وينتهى الى انكار الانسان والتاريخ . ورغم أن الكاتب الفرنسى (يوجين يونسكو) يختار عادة أن يضع شخصياته فى اطار اجتماعى واضح بعض الشيء ، الا أن التجربة التى يصورها مسرحه فى النهاية هى تجربة دينية أساسا ، لا اجتماعية . ففي مسرحية قاتل بلا أجر (Tueur sans gages) على سبيل المثال ، يقدم يونسكو صورتين متناقضتين واحدة تمثل المجتمع الفرنسى الحاضر والأخرى تصور عالما مثاليا تقدم فيه التكنولوجيا جميع الحلول ، لدرجة التحكم فى المطر وفصول السنة . ولكن المسرحية تستخدم التناقض بين الصورتين لتؤكد فى النهاية أن هناك مشكلة واحدة لن ينجح الانسان فى تخطيها أو حلها وهى مشكلة الموت الذى يقف خارج حدود العقل والمنطق والتكنولوجيا والأخلاق والقوانين الوضعية . ويتجلى هذا فى اللقاء الذى ينهى المسرحية بين القاتل المجهول (الذى قد يظهر أو لا يظهر على المسرح - كما يقول (يونسكو) فى الارشادات المسرحية) ، والذى يرمز الى الموت ، وبين بطل المسرحية (بيرانجييه) الذى يمثل فى هذه المسرحية ، وفى معظم مسرحيات يونسكو التى يدعى فيها البطل دائما (بيرانجييه) ، الانسان ، أو Everyman . أى أن (يونسكو) يستخدم البعد الاجتماعى فى تأكيد فكرة شبه دينية - اذ يصبح الموت فى مسرحيته هذه رمزا للقانون المطلق الثابت الذى تتضاءل أمامه أهمية الانسان والتاريخ والفعل .

ورغم أن (يونسكو) يوظف مسرحه أحيانا للاحتجاج على بعض الأوضاع الاجتماعية ولانتقاد بعض العلاقات الانسانية ، مثل انتقاد دكتاتورية السلطة التعليمية وعلاقة التلميذ بالمعلم في **الدرس** مثلا أو الاحتجاج على آلية ونمطية الحياة الحديثة التي يفقد الانسان فيها آدميته ويتحول اما الى آلة أو الى حيوان - كما نرى في مسرحية **الغريث** - رغم وجود هذا النوع من النقد الاجتماعي في مسرح يونسكو الا أن مسرحياته في مجموعها تقدم تفسيراً دينياً لا اجتماعياً لعبثية الحياة . ومن الجدير بالذكر أنه كلما ازداد وعي الكاتب العبثي بالبعد الاجتماعي كلما ابتعد عن الرؤية العبثية وركز في مسرحه على المشاكل التي يمكن أن يلعب فيها الانسان دورا بدلا من المشاكل الميتافيزيقية التي يقف عاجزا حيالها . ويتضح هذا في اتجاه (جان جينيه) مثلا الى مسرحيات النقد السياسي في مسرحية **السود** التي تهاجم التفرقة العنصرية ثم في مسرحية **الحواجز** التي تهاجم الاستعمار الفرنسي في الجزائر . كذلك يتضح هذا في تحول واحد من أشهر كتاب العبث وهو (آرثر آدموف) من الرؤية الدينية - العبثية (أى التي تؤكد أهمية العقيدة عن طريق تصوير عبثية الحياة في غيبتها) الى الايمان بالشيوعية (٤٦) . أى تحوله من البكاء على غياب المطلق الى رؤية علمانية تؤكد فاعلية الانسان التاريخية .

ويرى بعض النقاد أن الكاتب المسرحي الانجليزي الشهير (هارولد بنتر) ينتمى الى تيار العبث في المسرح . بل ان (بنتر) نفسه قد اعترف في أحد أحاديثه بتأثره المباشر (بصمويل بيكيت) . الا أن (بنتر) يختلف عن (صمويل بيكيت) اختلافا هاما : لقد أدخل (بنتر) الى مسرحه البعد الاجتماعي الذي تجاهله (بيكيت) تماما . فهو لا يصور شخصياته في فراغ كما يفعل (بيكيت) ، بل يضعها في الزمان الحاضر في بيئة اجتماعية محددة ، بل ويوضح الطبقة الاجتماعية التي تنتمي اليها كل شخصية . كذلك فأبطال (بنتر) ليسوا رموزا للانسان بل شخصيات محددة . وبينما يوظف (بيكيت) مسرحه لخلق تجربة دينية - عبثية (بالمعنى الذي حددناه آنفا) من خلال سخريته من عبثية اللغة ، يوظف (بنتر) الاطار الاجتماعي واللغة في مسرحه للفوص في وجدان شخصياته وتجسيد حالاتها النفسية والشعورية ، وكشف عزلتها ومعاناتها ، واحساسها بالاحباط . فمسرح (بنتر) مسرح نفسى بالدرجة الأولى يركز أساسا على الحالات النفسية والمشاعر التي تصاحب العلاقات الانسانية . ففي مسرحية **الخادم** مثلا نجد (بنتر) يستخدم العلاقة الاجتماعية بين السيد والعبد ليقدم دراسة في سيكولوجية الغزو والتسلط النفسى من ناحية ، وفي سيكولوجية الخضوع والعبودية النفسية من ناحية أخرى . وقد يفسر البعض المسرحية تفسيراً فرويديا فيرون في الخادم «الأن السفلى»

التي تنجح أخيرا في قهر «الأنا العليا» - متمثلة في السيد - وفرض سيطرتها عليها . وقد يرى البعض فيها نبوءة بانهيار النظام الطبقي وانتصار الطبقة العاملة على الأرستقراطية العاطلة ، وقد يرى فيها آخر عجباً ما ملئوا على الطبقة العاملة حيث ان تصوير (بنتر) للخدام هو أبعد ما يكون عن التعاطف . ولكن المهم هو أن فكرة الغزو والاستعمار النفسى تتردد دائما في مسرح (بنتر) من مسرحية إلى أخرى . ففي مسرحية **حفلة عيد الميلاد** مثلا يتعرض البطل (ستانلى) فى منفاه المختار بأحد الفنادق الصغيرة فى مدينة ساحلية إلى غزو مرعب من قبل شخصيتين غامضتين هما (جولد برج) و (ماكان) اللذان يقومان باستجوابه بطريقة تشبه طريقة « الجستابو » تنتهى بأن يصاب (ستانلى) بشبه انهيار عصبى ، وتنتهى المسرحية بأن يصطحب (جولدبرج) و (ماكان) (ستانلى) إلى مكان غير معلوم ليقوم بعلاجه شخص مجهول « ذو حيثيات ومؤهلات » يدعى (موتسى) . وفى مسرحية **أيام زدان** تأتى الصديقة (كيت) من الماضى لتغزو حياة الزوجين (ديلى) و (أنا) ، وتحاول الاستحواذ على صديقتها القديمة (أنا) بدعوى الصداقة والولاء النفسى . وفى مسرحية **العودة إلى البيت** يأتى الابن (تيدى) من أمريكا لزيارة أسرته بانجلترا حتى تتعرف بهم زوجته (روث) وتنتهى المسرحية برحيله وحده وبقاء (روث) لترعى العائلة التى سيطرت عليها سيطرة كاملة بحيث لم تعد تستطيع الحياة دونها . ورؤية (بنتر) تتلخص فى أن الفرد يتعرض دائما فى كل دقيقة إلى محاولات الغزو والقهر ويحاول دائما أن يردّها وأن يجد لنفسه ركنا آمنا مستقلا ولكن دون فائدة . ورؤية (بنتر) تقترب فى هذا من مقولة (سارتر) الشهيرة بأن « الجحيم هو الآخرون » . وهى رؤية هروبية فى صميمها رغم أنها تدين جميع أنواع القهر الفكرى ومحاولات القولية التى يتعرض لها الفرد فى العصر الحديث . ان خطورة عبثية اللغة ، كما تتضح فى مسرح (بنتر) تكمن فى أنها أصبحت سلاحا خطيرا حين فقدت معناها : إذ يمكن تطويعها لخدمة أى هدف وفرض السيطرة ، ويمكن استخدامها سلاحا أعمى فى عمليات القهر النفسى والفكرى . وهذا ما يتضح بجلاء فى مشهد الاستجواب العشى ، الهزلى المخيف ، فى مسرحية **حفلة عيد الميلاد** .

ان (بنتر) فى مسرحه يكشف أن غياب المطلق لم يحرر الانسان من العبودية الفكرية ويضمن له حرية القول والفكر والعمل . فقد ظهرت فى العصر الحديث ألوان جديدة من القهر الفكرى تتقنع كلها بقناع المطلق، وتستخدم اللغة الفاسدة كسلاح ارهابى ، وتعاقب الفرد اذا اختلف عنها . ان (بنتر) يرى أن المطلق الدينى القديم قد حل محله مطلق جديد هو

النظام الاجتماعي الذي يستعبد الفرد . وفي هذا يختلف (بنتر) كل الاختلاف عن مسرح (بيكيت) الذي يرى ضياع الفرد في غيبة السلطة الدينية .

ولم يكن (بنتر) الكاتب الوحيد الذي تأثر بالنظرة الحديثة لغة باعتبارها نظاما تعسفيا من العلامات والعلاقات التي تفرز معناها بصرف النظر عن الواقع وفي انفصال تام عنه - تلك النظرة التي روجت لها « البنيوية اللغوية » وفلسفة (فتجنشتاين) اللغوية . لقد رأى (بنتر) أن عبثية اللغة وخطورتها تكمن في انفصالها هذا عن الحياة . وجعل من هذا النظام اللغوي التعسفي القاسم بذاته - كما طرحه (سوسير) و (فتجنشتاين) - في مسرحه رمزا لجميع النظم التعسفية القهرية التي تحاول السيطرة على الانسان وتحويله من « فاعل » الى « مفعول به » . وإذا كان (بنتر) يهاجم البنيوية اللغوية ضمنا ، فان (توم ستوبارد) يسخر منها صراحة . ففي أحدث مسرحية له وهي **الشيء الحقيقي** (١٩٨٢) يقول (ماكس) لزوجته (شارلوت) في معرض الحديث - في جملة اعتراضية - ما معناه أن البشر ينظرون الى قواعد اللغة باعتبارها مقدسات بينما يتجاهلون مذابح الحيتان التي تهدد هذا النوع بالانقراض والتي ترتكب في سبيل الربح والتجارة : (فلنحفظ قواعد اللغة ولتهلك جميع الحيتان) (٤٧) . وكان (ستوبارد) قد كتب عام ١٩٨٠ مسرحيتين قصيرتين تمثلان نوعا من الاعداد التجريبية لمسرحيته **هاملت** و **ماكيت** حاول فيهما أن يطبق نظرية (فتجنشتاين) اللغوية في انفصال واستقلال اللغة عن الواقع وقال صراحة في مقدمته المنشورة أن اعداده يعد ترجمة مسرحية لجزء من كتاب (فتجنشتاين) المسمى **أبحاث فلسفية** . ففي المسرحية القصيرة التجريبية المعدة عن مسرحية **هاملت** يحاول (ستوبارد) اختراع لغة جديدة وتدريب المتفرج عليها ليدل على انفصال اللغة عن الواقع : فهو مثلا يجعل كلمة « مكعب » تستخدم بمعنى « شكرا » ، وكلمة « لوح » تستخدم بمعنى « جاهز » ، وكلمة « كذبة » تستخدم بمعنى « الى بعده » وهلم جرا .

والمسرحية لا تزيد عن كونها مجرد « دعاية » مسرحية . ويقول (ستوبارد) صراحة في المقدمة : « لقد استهوتني فكرة أن أكتب مسرحية يضطر فيها المتفرج الى تعلم لغة جديدة هي اللغة التي كتبت بها المسرحية . وهذه هي حدود هذه التجربة المسرحية » (٤٨) . أما الاعداد القصيرة **ماكيت** (والذي يصر (ستوبارد) على ضرورة تمثيله مع المسرحية الأولى - حيث أن كلا منهما تكمل الأخرى) فهو يتخطى حدود الدعاية والسخرية من الفلسفة اللغوية . فالمسرحية الثانية تتضمن نوعا من التعليق السياسي

وهجوماً على سياسة القهر الفكرى التى مارستها السلطات فى تشيكوسلوفاكيا على المفكرين بعد سقوط حكومة (دوبتشيك) - فستوبارد يهذى هذا الاعداد القصير الغريب الى الكاتب المسرحى التشيكى (بافيل كوهوت) الذى منعه من الكتابة فى فترة التطبيق (أى العودة بتشيكوسلوفاكيا الى المسار الاشتراكى الصحيح) التى تلت حكم (دوبتشيك) . وفى محاولة التغلب على قرار المنع هذا ، وممارسة نشاطه المسرحى بعيداً عن عيون السلطات ، أنشأ (كوهوت) بالاشتراك مع الممثل (بافيل لاندوفسكى) - الذى منعه السلطات هو الآخر من التمثيل لنشاطه السياسى - فرقة مسرحية سرية تقوم بالتمثيل فى المنازل بأقل الامكانيات . وكانت **ماكبت** هى احدى المسرحيات التى أعدتها هذه الفرقة اعداداً قصيراً يستغرق ٧٥ دقيقة . وقد أوحى هذا الاعداد لستوبارد بفكرة المسرحية ، فهى تصور فرقة كوهوت ولاندوفسكى وهى تحاول تمثيل نسخة مختصرة لمسرحية **ماكبت** فى منزل سيده مولة بالفنون ، ثم يصل مفتش البوليس الذى يحاول إيقاف العرض ، ثم تدخل شخصيات تتكلم اللغة الجديدة التى درب (ستوبارد) المتفرج على فك طلاسمها فى مسرحيته السابقة المعدة عن **هاملت** بحيث تختلط هذه اللغة الجديدة باللغة العادية وبلغة شكسبير . ويوظف (ستوبارد) هذا الخليط الفكاهى المجنون للتعليق الساخر على الديكتاتورية السياسية ، واللغة ، بل والفن أيضاً .

ولم يكن (فتجنشتاين) هو الفيلسوف الوحيد الذى عرض (ستوبارد) له فى مسرحياته . فهى مسرحية **البهلوانات** نجده يسخر من فلسفة (جورج مور) الأخلاقية النفعية . أما بطل المسرحية فهو أستاذ فلسفة يظل طوال المسرحية حبس مكتبه وحبس مشاكل فلسفية من النوع الذى تعرض له (جورج مور) . أما زوجته فهى ممثلة معزلة تعاني من توتر عصبى وتظل طوال المسرحية حبسة حجرة نومها وحبسة ذاتها . وينتهى بها الأمر الى ارتكاب جريمة قتل . أى أن كلا من البطل والبطلة يعيش فى انفصال تام عن الواقع الذى يراه المتفرج مجسداً على شاشة (تمثل شاشة التلفزيون) تعرض مشاهد من حرب فيتنام . وهكذا يؤكد (ستوبارد) انفصال الفلسفة عن الواقع . ويدينها لهذا السبب . وفى كل مسرحيات (ستوبارد) يلوح القارئ هذا الانفصال - أى انفصال اللغة والفلسفة عن الواقع .

وفى النمسا تأثر الكاتب المسرحى (بيتر هانده) بأراء (فتجنشتاين) حول قدرة اللغة على تكبيل حرية العقل . لقد قال (فتجنشتاين) أن اللغة تحاول دائماً أن تضلل الانسان وتسلب ليه

بشرحها ، وقال ان جميع المعضلات الفلسفية هي معضلات لغوية في أساسها يمكن حلها عن طريق التحليل اللغوي لاكتشاف القوانين التي تنظم عمل اللغة بحيث تستطيع فهمها . أى أن المشكلات الفلسفية التي حيرت الانسان على مر التاريخ لا يمكن حلها فى أى اكتشافات جديدة ، بل فى إعادة ترتيب وصياغة ما لدينا من أفكار . وقد شبه (فتنجشتاين) الفيلسوف بالطبيب الذى يحاول أن يخلص العقل الانسانى والمسائل الفلسفية من آفات وعلل اللغة (٤٩) .

وفى حديث أدلى به (هاندكه) الى احدى الصحف عام ١٩٧٠ نجده يردد نفس الأفكار . فهو يقول بأن أول خطوة نحو الوعى الحقيقى هو أن يتعلم الانسان أن يشعر بالغثيان أمام اللغة حتى يتخلص من تأثيرها وسطوتها على فكره ثم يعود فيؤكد أن هدفه ككاتب مسرحى هو أن يكشف كيف تمثل اللغة حائلا بين الانسان والانسان ، وبين الانسان والعالم . ويؤكد أن اغتراب الانسان هو نتيجة لوقوعه أسير الأنماط اللغوية المستخدمة التى تكبل روحه وعقله وتعزله عن عالمه . و (هاندكه) جزء من تيار هام فى الأدب الألمانى تأثر بأبحاث (فتنجشتاين) الفلسفية فى العلاقة بين اللغة والواقع وفطن الى قدرة اللغة على التزييف والقهر الفكرى . لذلك فهو يحاول فى مسرحياته أن يحرر الكلمات من برائن التقاليد الأدبية والدرامية اللغوية التى زيفتها زمنا طويلا وأعطتها دلالات عاطفية وأخلاقية لا تنتمى اليها فى الواقع . أى أن مسرحياته تدور حول استخدام الانسان للغة وتأثير اللغة على الانسان . فهى لا تنطلق من افتراض أن اللغة أداة توصيل شفافة تنقل لنا حقائق موضوعية موجودة فى العالم حولنا وخارجنا ، بل تنطلق من فكرة ضرورة البحث فى طبيعة اللغة ، وفى علاقة الانسان باللغة التى يستخدمها ، وبأسلوب تعبيره اللغوى عن نفسه .

وباستثناء مسرحية صامته (مايم) واحدة ، كتب (هاندكه) عددا من المسرحيات التى تدور كلها حول طبيعة اللغة وتحاول أن تقدم لنا فى صورة درامية القوانين النحوية التى تتحكم فى لغتنا ، وبالتالي فى طريقة تفكيرنا . ان الانسان فى رأى (هاندكه) يكون صورته عن العالم من خلال الأشكال والأنماط اللغوية الموروثة ، وهذه الأنماط بدورها تفرض عليه أفكارا ، ومعانى وحالات شعورية ليس هناك ما يبررها من واقع تجربته ، وهذه الأفكار والمشاعر التى تفرزها الأنماط اللغوية فى وجدانه وعقله تدفعه الى أفعال لم تكن فى حسبانها .

وفى أول مسرحياته الطويلة التى أسماها ، كاسبار استخدم (هاندكه) قصة حقيقية غريبة أثرت فى عدد كبير من الشعراء والكتاب

عندما ظهرت الى النور عام ١٩٢٨ . والقصة هي أن السلطات فى مدينة (نورمبرج) عثرت على شاب حديث السن يتجول على غير هدى فى شوارع المدينة فى حالة شديدة من الذعر والهزال . وعند استجوابه وجد أنه لا يعرف من اللغة الا بضعة جمل قليلة ، وعندما تقدموا له الطعام رفض أن يتناول أى شئ سوى الخبز والماء . وعهدت به السلطات الى شخص لرعايته . ثم مات بعد خمس سنوات . ويستخدم (هاندكه) هذه القصة الحقيقية فى مسرحيته ليقول بطريقة درامية أن اكتساب اللغة التى يتصور الجميع أنها ضرورة انسانية ، وما يفرق الانسان عن الحيوان ، هو فى حقيقة الأمر أول خطوة على طريق يقود الانسان للدمار . وتبدأ المسرحية بأن يظهر (كاسبار) على المسرح وهو يرتدى فناعا يحمل تعبيرا بالدمعة البالغة . ويراه المتفرج وهو يحاول أن يتعلم المشى ، ويتعثر كطفل صغير . ثم وهو يحاول الكلام وتتعدد الحروف والكلمات التى لا يفهم معناها فى فمه . ويرى المتفرج ثلاثة من « الملقنين » الذين يحاولون تلقينه فنون الحديث ويجعلونه يردد كلمات وجملاء وراءهم بطريقة آلية . والجمل التى يلقيها الملقنون لكاسبار تمثل مجموعة من التعاليم الاجتماعية الهدف منها «حو شخصية (كاسبار) المتفردة ، وتلقينه درسا فى كيفية استخدام اللغة (لخلق حاجز بين الانسان والعالم) وللتخلص من كل التناقضات . وفرض النظام على كل شئ . وأخيرا ، وبعد كثير من التخطيط والتعثر يتمكن (كاسبار) من فهم المبدأ الأساسى الذى يحكم تكوين الجملة . وهو إيجاد علاقات بين الكلمات توحى بوجود علاقات بين عناصر العالم . أى كيفية اصفاء ترابط منطقى زائف عن طريق قواعد النحو واللغة على عالم يفتقد الترابط المنطقى والسببية المنطقية . وأخيرا ينجح الملقنون فى تعليم (كاسبار) كل « الأنماط اللغوية التى يجب أن يتسلح بها الانسان المنحضر فى صراعه مع الواقع والحياة » .

وبعد أن يتعلم (كاسبار) أن اللغة هى قوة تمكنه من السيطرة على الأشياء ومن تطويع الواقع لخدمة مصلحته يكتمل تعليمه ويعلم الملقنون أنه قد أصبح مخلوقا اجتماعيا صالحا . وهنا تبدأ مرحلة التدمير . فكاسبار يحس بأن الأنماط اللغوية تخنق أفكاره وقدراته الإبداعية ويبدأ فى محاولة تطويع اللغة ، ولكن اللغة نظام صارم لا يسمح للفرد بأن يتدخل بالتغيير فى قواعده . انه نظام مستقل له حياته الخاصة وقانونه ومنطقه الخاص ، وعلى الفرد أن يطيعه . ولا تنتج كل محاولات (كاسبار) فى تأكيد فرديته وذاتيته الا فى انتاج صور متكررة منه تماثل خشبة المسرح . أى أن كل محاولة للإبداع والتفرد تخفقها اللغة ، فيتحول الإبداع الى تكرار للنمط . وفى النهاية يموت (كاسبار) بعد أن يدرك أن الملقنين

الذين علموه كيف يكون مخلوقا اجتماعيا لم ينجحوا فى حقيقة الأمر الا فى
فهر ذاته المتفردة ، وقتل روحه وملكة الابداع فيه ، وتحويله الى نمط
اجتماعى من السلوكيات والجمال .

ان مسرح (هاندكه) مسرح فكرى فى أساسه ، لا يلتزم بالقواعد
الدرامية الأرسطية من حبكة وشخصيات وصراع متصاعد الى ذروة ونقطة
تحول وتطير أو تكشف... وهلم جرا... انه مسرح يستخدم العناصر الميثية
والسمعية فى المسرح لتجسيد وتوصيل فكرة هامة تجسيدا مسرحيا يحمل
قدرا كبيرا من الالاحاح على الوعى بأهمية الفكرة لحياة الانسان . والفكرة
هى أن الأنماط اللغوية والحضارية تحجب عنا حقيقتنا وحقيقة العالم .
وتحجبنا من عناء التجربة والتكشاف ، وتحيلنا الى أنماط متكررة لا روح
فيها ولا حياة ، ولا تفرد ولا ابداع .

وتتجلى موهبة (هاندكه) المسرحية فى قدرته على تجسيد أفكاره
تجسيدا مسرحيا ملموسا يحول الفكرة من مفهوم مجرد الى حقيقة مسرحية
ملموسة بحيث تتوحد الفكرة مع وسيلة التعبير المسرحية عنها . فهو مثلا
متندما يريد أن يقول لنا بأن فكرة الانسان كمخلوق اجتماعى هى فكرة
زائفة تزيف حقيقة الانسان فانه لا يقولها لنا مباشرة ، بل يجعل (كاسبار)
يظهر على المسرح مرتديا قنساعا مسرحيا صارخا وملابس تشبه ملابس
المهرجين فى السيرك بحيث يوحى لنا مظهره بفكرة التمثيل والزيف
والاصطناع الذى يجافى الحقيقة . والمسرحية بأجمعها تؤكد لنا عن طريق
مسرحيتها المبالغ المتعلة التى لا تحمل أى قدر من الايهام المسرحى بأن
عملية تحويل الفرد الى مخلوق اجتماعى هى عملية مسرحية زائفة مفتعلة .
لقد رفض (هاندكه) تماما فكرة أن الدراما هى محاكاة للواقع أو تصوير
له . وأكد فكرة مسرحية العرض المسرحى :

فالعرض المسرحى ينبغي ألا يوهم المتفرج بأن ما يراه حقيقة ، أو
شريحة من الواقع ، أو تجربة عالمية . ان المسرح يكشف للمتفرج كيف
تستطيع مجموعة من التقاليد اللغوية والفنية والسلوكية أن تخلق وهما
زائفا بالواقع . وأن تحول فردا حقيقيا الى نمط زائف - كما تفعل اللغة
والتقاليد الاجتماعية بنا خارج المسرح . ان (هاندكه) يستخدم المسرح
لا ليكشف للمتفرج طبيعة العالم الحقيقية خارج المسرح ، بل لينبيهه الى
مسرحية المسرح ويجعله واعيا بكل أساليب الايهام والاقناع والقولبة التى
تستخدمها الدراما بحيث يصبح قادرا على مقاومتها والتغلب عليها سواء
فى عالم المسرح أو فى العالم خارج المسرح . ان (هاندكه) يقول للمتفرج
صراحة ان المسرح لعبة لها قواعدها وليس الحقيقة ، وكذلك فاللغة .

والسلوكيات الاجتماعية ، هما أيضا لعبة تفرض قوانينها على حياته وتزييف حقيقته . لقد اعتقد (هاندكه) أن المسرح يجب ألا يقدم للمتفرج صورة للحياة ، ويوهمه بصدق هذه الصورة ، بل يجب أن يكشف له زيف كل الصور التي تقدمها له اللغة والتراث والمجتمع عن الحياة . ويحاول (هاندكه) في كل مسرحياته أن يشرك المتفرج ايجابيا معه في عملية التكتشف هذه بحيث يخرج المتفرج من المسرح وقد ازداد وعيه باللغة التي يسمعا والتي يستخدمها ، وبأوجه قصورها . وقدرتها على التزييف . وأنماطها المتكررة التي تقول تجربته وأفكاره بصورة غير محسوسة .

وقبل مسرحية **كاسبار** كتب (هاندكه) مسرحيتين قصيرتين هما **هانة المتفرجين ، واتهام الذات** . وكل من المسرحيتين تعتمد فقط على الكلام - فليس هناك ديكور ، أو شخصيات ، أو حتى حوار مسرحي بالمعنى التقليدي . ففي المسرحية الأولى يقف أربعة أشخاص على المسرح ويشرعون في الحديث دون توقف ، دون أن يكون حديثهم حوارا بالمعنى المفهوم . وهم يؤكدون للمتفرج أنه لن يجد هنا عرضا مسرحيا ، أو تصويرا للحياة ، أو دراما خيالية ، أو واقعية من أى نوع ، ولا تمثيلا لحادثة مضت ، ولا شخصيات ، ولا قصة . لن يجد المتفرج الا خشبة المسرح العارية واللغة التي سيكشف المؤلف عن طبيعة العملية الدرامية المصطنعة التي تدور داخل بنائها المحكم المنفصل عن الواقع . وبعد هذا تؤكد احدى الشخصيات للمتفرجين أنهم هم موضوع المسرحية وأن هدف المسرحية هو أن توقظ لديهم الوعي بأنفسهم ، ثم تشرع الشخصيات بالتبادل في اطار المتفرجين بسيل من النعوت أو الصفات التي يمثل بعضها شتائم واتهامات عقائدية ، ويمثل البعض الآخر ألفاظ مديح طنانة وكليشيهات تعظيم وتوصيفات لمواقف فلسفية . . بحيث تختلط جميعها بصورة تبعث على الدوار والغثيان والرغبة في أن تصمت اللغة الى الأبد .

وفي المسرحية الثانية **اتهام الذات** - وهي مثل الأولى مقطوعة لغوية صرفة - يسرد لنا رجل وامرأة (لا يظهران على خشبة المسرح) قصة اكتساب الفرد للغة وكيف تقوم اللغة بدورها بفرض صورة زائفة للعالم على هذا الفرد . والمسرحية تتكون من مجموعة من الكليشيهات والتعبيرات الشائعة وتصاريف الأفعال والقواعد المنطقية والنحوية ، لتؤكد في النهاية أن اللغة تزييف الفرد والعالم . وفي واحدة من أهم مسرحياته وهي **الرحلة عبر بحيرة كونستانس** يعكس (هاندكه) الآلة الأرسطية تماما . فبينما قال أرسطو بأن الفن يحاكي الحياة ، يؤكد (هاندكه) في هذه المسرحية أن الحياة تحاكي الفن ، بمعنى أن الانسان يتعامل مع الحياة من خلال عدد من التقاليد والقواعد الزائفة المصطنعة كما يفعل الممثل على

خشبة المسرح . فكل انسان في الحياة يرسم له المجتمع دورا محددا ينبغي أن يلتزم به ، وتفرض عليه اللغة قوالب وأنماط وكليشيهات ينبغي أن يستخدمها - تماما مثل الممثل . لقد شبه (شكسبير) في مسرحياته مرارا وتكرارا الحياة بالمسرح ، وكان يقصد بهذا التشبيه أنها وهم عارض لا يلبث أن تدركه حقيقة الموت . لكن (هاندكه) يستخدم نفس الاستعارة ليؤكد زيف الأدوار التي يفرضها المجتمع علينا ، واللغة التي نتكلمها ، والأفكار التي نورثها . ان مسرح (هاندكه) يصور أساسا الهوة التي تفصل اللغة عن الحقيقة ، والأفعال عن المعاني التي نعطيها لها . وفي هذا يعتبر مسرح (هاندكه) أوضح تطبيق درامى لنظريات الفلسفة اللغوية الحديثة .

وفي أعمال كل من (بنتر) ، و (ستوبارد) ، و (هاندكه) يلمح القارئ العلاقات الأساسية التالية :

١ - التشكيك في الأنماط اللغوية باعتبارها تمثل نظام قهر وتسلط، وسلاحا خطيرا تستخدمه السلطة الاجتماعية لاستلاب عقل الانسان وفرض أنماط من السلوك والتفكير عليه تتفق ومصلحتها . ويتبع هذا النظرة الى اللغة باعتبارها نظاما مصطنعا لا يعبر عن الواقع بقدر ما يسعى لقولمته .

٢ - استخدام عنصر الكوميديا ، أو الضحك في المسرح باعتبار أن الضحك ، أو الاحساس الكوميدي ، يعتمد على شحذ وعي المتفرج النقدي لادراك مفارقة ، أو تناقض بين عنصرين . فالكوميديا ، على عكس التراجيديا ، لا تجعل هدفها استلاب عقل المتفرج ووجدانه لمصلحة رؤية معينة للعالم وتقدمها له وتوهمه بأنها رؤية عالمية حقيقية .

٣ - ويتبع هذا التأكيد على مسرحية الفن المسرحي ، وعلى الطبيعة المصطنعة للدراما . فالدراما لا تصور أو تحاكي الواقع ، وانما تفحصه فحفا نقديا لتبين لنا أن صورتنا عن الواقع ما هي في حقيقة الأمر سوى تكوين مصطنع يخضع لمجموعة من التقاليد اللغوية والفكرية والاجتماعية والمسرح يكشف لنا زيف هذه الصورة عن طريق توعيتنا بطبيعة اللغة وبنسبية الأحكام والقيم .

وربما كان أشهر كاتب حاول أن يؤكد نسبية القيم والأحكام ، بل والرؤية الشاملة نفسها ، هو الكاتب المسرحي الايطالى (لويجي بيراندللو) الذى تخلص تماما في مسرحه من أسلوب أرسطو في التفكير والمسرح . لقد رفض (بيراندللو) نظرية أرسطو في المحاكاة ، ورفض مبدأ المطلق ،

أو القانون العالمى الثابت ، ورفض تماما مبدأ الإيهام المسرحى ونظرية التطهير ، وخلق مسرحا يعتمد على فكرة نسبية الحقيقة والمنظور المركب بحيث أصبح مسرحه يوصف بأنه مسرح تكعيبى - أى يحاكي النظرية التكعيبية فى الفن (٥٠) .

ثانيا - وأما الاتجاه الثانى فى المسرح الحديث ، الذى تأثر أساسا بما أسميناه بفلسفات الفعل ، فيمثله أساسا التياران الوجودى والملحمى فى المسرح الغربى .

١ - التيار الوجودى :

وأهم ما يمكن أن نذكره عن الأدب الوجودى هو ميله « نحو التعميم والشعبية » كما يقول الدكتور (عبد الفتاح الديدى) . ويضيف الدكتور (الديدى) قائلا : « ولهذا يمتاز هذا الأدب بصفة التأثير ومحاولة تغيير الأوضاع وأحداث الانقلابات بين الجموع . وصار الأدب فى مفهوم أصحابه أداة من الأدوات الاجتماعية وعاملا من عوامل النهوض بالناس وأخطر من هذا كله أن الأدب الوجودى كالرسم الحديث ينبع من عيون التأمل والنظر العقلى . ولا يعتمد فى تأثيره على المحاكاة البلاغية ولا يقف على دعائم من التعبير اللغوى المنمق . ولذلك جاءت أعمال الوجوديين خالية من المحسنات اللفظية التى درج عليها الأقدمون فى عصور التقليد وليس معنى هذا أنهم كانوا يعتمدون على أدب الفكرة أو يصطنعون الفلسفة فى غضون تعبيرهم ، وإنما معناه أنهم كانوا يستوحون الفكرة العقلية عندما يكتبون قصصهم ورواياتهم وعندما يدبجون المقالات والمسرحيات ولذلك تأتى آدابهم ترجمة لأساس نظرى وتيسيرا لخطرة ذهنية . فأدب الوجوديين يحيل الفكرة الى واقع حسى ملموس وينزل بالبادرة الى مجال الحياة البسيط » (٥١) .

وإذا ركزنا على المسرح فى ظل النظرية الوجودية نجد أن أهم الكتاب المسرحيين الوجوديين هما الفيلسوف الوجودى (جان بول سارتر) والكاتب الفرنسى (ألبر كامى) . وأهم ما يميز أعمال سارتر المسرحية هو استخدامه للأسطورة اليونانية القديمة - على طريقة المسرح الاغريقى - لتأكيد فلسفة مناقضة تماما لفلسفة (أرسطو) . (فسارتر) يستخدم الأسطورة لا لترسيخ قوانين مطلقة مسبقة تملى على الإنسان طاعتها فى كل الظروف ، بل يستخدمها لتأكيد حرية الفرد فى اختيار أفعاله وفى فرض قيمه من خلال أفعاله . وربما لهذا السبب كان سارتر يكن قدرا كبيرا

من الاعجاب للكاتب اليوناني (يوربيديس) الذي ترجم له مسرحية **نساء طروادة** . وفي مقدمته لهذه الترجمة يفصح (سارتر) عن سر اعجابه بيوربيديس حين يقول : « ويدرك المرء أن (يوربيديس) يستخدم الأسطورة ليهدهما ، ويورد سطوة الأقدار ليدحضها . انه يستخدم العقائد التقليدية لجعلها تبدو مضحكة » (٥٢) .

وفي أول مسرحياته المسماة **الذباب** (١٩٤٢) يستخدم سارتر أسطورة (أورست) ليدحض تفسير (ايسخيلوس) لها ، فهو يجعل أورست يقتل أمه كليتمنسترا لاطاعة لأوامر الآلهة ولكن كفعل فردى اختياري حر يتحدى غضب الآلهة الذين لا يؤمن بهم أورست .

والمسرحية تمثل في مجموعها عرضا دراميا للموقف الوجودي من العالم الذي يضع مسئولية الفعل والقيمة على الانسان وحده . وتمثل مسرحية **الشميطان والاله الطيب** أضخم محاولات سارتر في مجال المسرح لتجسيد بعض الأفكار الوجودية تجسيدا مسرحيا مستخدما بعض أساليب المسرح الرمزي . فالمسرحية تدور حول تفنيد جدوى فكرة الألوهية .

أما (كامى) فيبدأ تاريخه مع المسرح منذ عام ١٩٣٦ حين أسس فرقة مسرحية أسماها ، « مسرح العمل » في أول الأمر ثم غير اسمها بعد ذلك الى « مسرح العمل الجماعي » . وقام (كامى) بالخراج والتمثيل في هذه الفرقة ، وأعد لها مسرحية (ايسخيلوس) **بروميثيوس في الأغلال** وكذلك مسرحية (مالرو) **زنان المهانة** . وفي عام ١٩٤٤ ألف أول مسرحياته بعنوان **سوء تفاهم** ثم تبعها في عام ١٩٤٥ بمسرحية **كاليجولا** . وتمثل مسرحية **سوء تفاهم** ترجمة مسرحية لآراء كامى التي عرضها من قبل في رواية **الغريب** وفي مقالته عن أسطورة **سيزيف** ، والتي تؤكد عبثية الوجود وانتفاء الهدف منه وتدحض تماما فكرة وجود معنى أو هدف أخلاقي مطلق خلف الوجود يعطيه معنى وقيمة .

كذلك في مسرحية **كاليجولا** نجد (كامى) يعرض لفكرة صراع الانسان مع المستحيل (على منهج سيزيف) ويؤكد وحدة الانسان وعزلته الميتافيزيقية - الوجودية . وفي عام ١٩٤٨ تعاون (كامى) مع (جان لوى بارو) في اعداد روايته الشهيرة **الطاعون** للمسرح في اطار فكرة المسرح الشامل ، وحولها الى تعليق سياسى رمزي على فترة الاحتلال النازي لفرنسا . وترجع أهمية المسرح الوجودي أساسا - رغم مباشرته الشديدة أحيانا ، وافتقاره الى التجريب فى الشكل الى حد ما ، وافتقاده

الى عناصر الالتحام الدرامى أحيانا - ترجع أهميته الى تأكيد قيمة الانسان، وقيمة الفعل ، ومبدأ حرية الاختيار ، ومبدأ المسؤولية الأخلاقية بعيدا عن أى تهويمات ميتافيزيقية وبعيدا عن سيطرة فكرة المطلق .

٢ - بريخت وتيار المسرح الملحمى :

ورغم تأكيد الكتاب الوجوديين فى مسرحهم على ضرورة الفعل الا أن هذا التأكيد ظل متحضرا نى نطاق المضمون المسرحى ولم يتعد الى مجال الشكل الدرامى وأسلوب العرض . ولم يتحقق هذا الالتحام بين الشكل والمضمون فى اطار فلسفة تأكيد الفعل الا على أيدى (بريخت) الذى جعل من مسرحه شكلا ومضمونا دعوة الى الفعل والتغيير . ولا يغالى البعض حين يصفون (بريخت) بأنه أهم منظر للمسرح والدراما منذ (أرسطو) . فالنظرية الأرسطية كما رأينا فرضت هيمنتها على المسرح على مدى قرون طويلة . ورغم أن بعض الكتاب كانوا يعلنون ثورتهم عليها بين الحين والآخر ، الا أن أحدهم لم ينجح فى أن يأتى بنظرية معارضة لنظريته تتمتع أولا وقبل كل شئ، بالتكامل الفكرى . فنظرية أرسطو - كما أكدنا من قبل - ليست مجموعة من القواعد الفنية ، بل هى أساسا نظرة فلسفية تفرض نظرية درامية تساندها - أى أنها نظرية أيديولوجية فى وظيفة الدراما وفى الشكل الدرامى الأمثل الذى يحقق هذه الوظيفة على أكمل صورة .

لقد ثار الداديون مثلا فى العشرينيات من هذا القرن على (أرسطو) والنظرية الأرسطية للدراما ، ونشروا اعلانا (مانيفستو) يرفض ويهاجم كل مبادئها . ولكن احتجاج الدادين ظل احتجاجا سلبيا هداما اذ فشلوا فى تقديم نظرية بديلة متكاملة فكريا وفنيا ، ولذلك لم تفرز الحركة الدادية مسرحا بالمعنى المفهوم ، وكانت معظم عروضهم اما احتجاجية هدامة أو مجرد هادوسة . كذلك تضمنت العيشة والسريرية نوعا من الثورة على النظرية الأرسطية ، ولكنهما رغم ذلك احتفظتا ببعض من ظلال فلسفة أرسطو ونظريته فى الدراما ، ففشلت السيرية فى انتاج حركة مسرحية متميزة ، وجاءت العيشة بنوع من المسرح يمثل صورة معكوسة من المسرح الاغريقى . لقد صورت العيشة الواقع الفاقد المعنى بصورة تنعى غياب البعد الميتافيزيقى ، فجاء مسرح العيش تعليقا حزينا ساخرا على غياب هذا البعد . أى أن البعد الميتافيزيقى ظل فى مسرح العيش بسبب غيابه وأصبح غائبا حاضرا فى نفس الوقت . وأما فى نظرية

السرياليين ، فنجد أنهم جعلوا من العقل الباطن معادلا مساويا للبعد الميتافيزيقي بحيث اقترب مسرحهم من مسرح الرمزيين ، وأصبح الواقع المنطقي المحسوس في نظريتهم هو الستار الذي يحجب الحقيقة التي تكمن في عالم ما فوق . أو تحت ، أو بعد المادة ، وبينما أسمى الرمزيون هذا العالم عالم الحقائق الروحية ، أسماه السرياليون عالم الحلم والرؤى الباطنية التي لا يتدخل فيها الوعي . وكما جعل أرسطو من الانسان عبدا لقوانين عالمية مطلقة فوق الانسان وتسبق تجربته ، وتحدد مصيره ، جعل السرياليون الانسان عبدا لذلك المطلق ، الخفي ، المجهول ، المسمى باللاوعي .

لقد أحدث (بريخت) ثورة حقيقية في نظرية الدراما ، وأتى بنظرية عكسية تماما لنظرية أرسطو . وجوهر الخلاف بين أرسطو وبريخت يتلخص في جملة (ماركس) الشهيرة التي أوردناها آنفا والتي تصف الفلسفة بأنها حصرت جهودها على مر الزمن في المجيء بنظريات في تفسير العالم بدلا من أن تحاول تغييره . لقد آمن بريخت بالماركسية بعد فترته الفوضوية الأولى ، وخلق نظريته المسرحية في إطار الفكر الماركسي ، فجاءت لهذا مخالفة تماما لنظرية أرسطو . لقد قامت النظرية الأرسطية على مبدأ خدمة وتدعيم الأيدولوجية السائدة ، وجعلت من الفن محاكاة للحياة بغرض تأكيد صحة هذه الأيدولوجية ، لذلك ركزت على ضرورة تقديم صورة منطقية واقعية مقنعة عن العالم ، وأكدت على مبدأ تعاطف المتفرج واندماجه وتوحيده مع هذه الصورة . أما النظرية البريختية الماركسية فقادت على مبدأ محاولة هدم الأيدولوجية السائدة والدعوة لأيدولوجية جديدة . لذلك أصرت على ضرورة مشاركة المتفرج ايجابيا في العرض وعلى ضرورة ايقاظ وعي المتفرج النقدي بمطالب الأيدولوجية السائدة في تصويرها للواقع بحيث ينتبه المتفرج الى ضرورة تغييرها ، وتستيقظ لديه الدفعة نحو الفعل الثوري بهدف التغيير . وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الأساسي استن بريخت مجموعة من القواعد الفنية في العرض المسرحي تشمل كل نواحيه (من ديكور وأسلوب تمثيل وشكل درامي) هدفها جميعا هدم مبدأ الايهام والتعاطف الأرسطي ، وإثارة وعي المتفرج بغرابة وتناقض واقعه الذي يقدمه العرض على خشبة المسرح ، وإثارة الرغبة فيه الى تغيير هذا الواقع تغييرا جذريا لاستبدال الأيدولوجية السائدة التي تفرز هذا الواقع المتناقض الغريب بالنظرية الماركسية التي ستزيل من عالمه عناصر الاغتراب . ان (بريخت) لم يكن مجرد فنان مجدد تجريبي في مجال المسرح ، لقد كان بحق - كما كان يطلق على نفسه - فيلسوفا للمسرح خلق نظرية فنية فكرية متكاملة تغطي جميع

أوجه العرض المسرحى سواء من ناحية النص أو التمثيل أو الديكور أو الأغاني والموسيقى ، وتشرح طبيعة التجربة المسرحية ووظيفتها وعلاقتها بالنشاطات الانسانية الأخرى . لهذا كان تأثير (بريخت) عريضا وواسعا على المسرح ، وأفرز مسرحه الملحمى فروعاً كثيرة مثل المسرح الفقير فى أمريكا اللاتينية ، والمسرح الوثائقى فى أوروبا ، والمسرح البديل فى إنجلترا وأمريكا . وسواء اتفق المرء فكراً مع (بريخت) أم اختلف معه ، فلا يستطيع الا أن يعترف بأنه كان الفيلسوف والكاتب المسرحى الوحيد الذى استطاع أن يقتلع النظرية الأرسطية فى الدراما من جذورها الأيدولوجية لي طرح تصوراً فنياً وأيدولوجياً جديداً فى طبيعة الدراما ووظيفتها .

المسرح بين الفكر والسياسة

فى القرن العشرين ظهر فى أوروبا مصطلح مسرحى جديد هو المسرح السياسى . وإذا حاولنا تعريف المسرح السياسى بأنه المسرح الذى يتعرض لقضايا سياسية نكون كالذى عرف الماء بعد الجهد بالماء . إذ أننا وقبل كل شىء يجب أن نحدد بوضوح ما نعبه بكلمة سياسة .

فوفق تعريف معين لمعنى كلمة سياسة يمكننا القول بأن المسرح ، بل والأدب كله ، كان ومازال فى أحد مظاهره سياسيا . أى أننا إذا اتفقنا على تعريف السياسة بأنها مجموعة الأفكار أو الفلسفة التى تشكل نظرية الحكم التى يتم فى ضوئها تنظيم علاقات الأفراد والمجموعات فى المجتمع وفق قوانين وقيم معينة تحكم توزيع السلطة والمال وتحديد الأدوار ومناطق التحرك للأفراد والجماعات – إذا اتفقنا على هذا التعريف لكلمة سياسة يمكننا إذن أن نصف المسرح بأنه كان دائما سياسيا – بمعنى أن كل مسرحية نعرفها تتضمن بصورة مباشرة أو غير مباشرة إيديولوجية ونظاما يشكلان الحلفية الفكرية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية للصراع القائم فى الدراما ، ويحددان مساره ونهايته حتى وإن كان هذا الصراع صراعا نفسيا بالدرجة الأولى .

أى أن السياسة بأوسع معانيها – أى باعتبارها المحيط الفكرى والاجتماعى الذى يتم فى إطاره الصراع الدرامى – تمثل فرضية أساسية فى الدراما على مختلف أشكالها وفى مختلف عصورها .

ولنأخذ مثالا للتدليل على ذلك ، ولتكن مسرحية شكسبير ماكبث :

ان شكسبير يصور فى هذه التراجيديا الداهية التفتت والتهرؤ الذى يصيب النفس البشرية عندها يخون الانسان طبيعته الخيرة تحت ضغط الاغراء أو لمغتم عارض .

وهو يبلور هذه الفكرة من خلال قصة اسكتلندية قديمة تحكى بان قائدا قتل الملك الذى تربطه به وشائج القرابة والذى ينزل ضيفا ببيتة ، ويجزل له العطاء ، وذلك بدافع الطمع فى التاج ، وبتحريض من زوجته .

وبعد أن يحصل ماكبث فى القصة الاسكتلندية على التاج يحاول أن يؤمن مركزه عن طريق التخلص من معارضيه فيمعن فى القتل والطفيان ، ويسود الظلم البلاد حتى يعود ابن الملك المقتول والوريث الشرعى الى اسكتلندة ، ويعزل هو ومعاونوه ماكبث الطاغية ، ويستعيد ملك أبيه .

وفى أيدي شكسبير تحول ماكبث من مجرد وحش كاسر وطاغية لا يكثر بشئ سوى الاحتفاظ بالعرش الى انسان معذب خان ذاته الخيرة التى تمتلئ « بلبن الرحمة » كما تصفها زوجته – وخان قانونه الأخلاقى الذى يحرم قتل الضيف وسفك دم الأقرباء ، وخان أيضا عقيدته الدينية والفلسفية التى ترى فى الملوك – وفق فلسفة العصور الوسطى طلا لله على الأرض وممثلين له فى إدارة نظامه الكونى .

ونتيجة لهذه الخيانة المركبة المتعددة الجوانب يفقد ماكبث انسانيته، وتتحلل شخصيته ، ويضحى مخلوقا شائها معذبا ، بينما تنتحر زوجته بعد أن يصيبها الجنون تحت وطأة عذاب الضمير . **وينتهى الأمر بماكبث الى ما يشبه العدمية الكاملة عندها يقول فى القمة المأساوية للمسرحية :**

وهكذا ستمضى بنا الأيام حثيثا

تزحف بخطوات ثقيلة متباطئة

تحميلنا من يوم الى يوم حتى نهاية الزمن

وهنا كانت كل أيامنا الماضية سوى شموع على طريق العدم

تهدينا نحن النجم الى أثواب القبر .

(ترجمة المؤلفة)

وكما نرى من هذا العرض السريع ، فان الموضوع الرئيسى فى المسرحية هو خيانة النفس ومعاناتها – ومع ذلك ، فمسرحية ماكبث مسرحية سياسية بالمعنى الواسع الذى حددناه سابقا . اذ أن الموضوع الرئيسى لا يتم طرحه فى فراغ ، بل لا يمكن طرحه على الإطلاق الا فى اطار الفلسفة العامة التى تحكم المسرحية والتى تقوم على التسليم بنظرية

الحكم الملكي الوراثة التي ساندتها الكنيسة في العصور الوسطى . وبدون هذا التسليم لا يمكن إبراز معاناة ماكبث النفسية إبرازا كاملا . فقتل ماكبث للملك كما تصوره المسرحية ليس مجرد جريمة أخلاقية ، بل هو أيضا جريمة سياسية واجتماعية ، وانتهاك للفلسفة الدينية والقوانين الأزلية التي تطرحها .

اذن ، فاذا أردنا التعميم يمكننا أن نقول بأن المسرح كان دائما سياسيا اذا قصدنا بالسياسة اطار القيم الذي تتضمنه المسرحية وتسليم به وتتخذ أرضا لطرح قوى الصراع (وهو جوهر الدراما) ، وهجيطا لمراحل احتداده (أى للحدث) وقانونا يحدد مساره ونتيجته ومعناه الكامل .

أما اذا أردنا المزيد من التخصيص ، فيمكننا القول بأن صفة المسرح السياسي ينبغي أن تقتصر على ذلك النوع من المسرح الذي لا يكتفى بأن يتخذ من فلسفة الحكم خلفية مسلما بها للصراع ، بل يتخطى ذلك الى اتخاذ فلسفة الحكم نفسها مادة للصراع - أى يصبح موضوعه السلطة والفلسفة التي تساندها ، والقوانين التي تفرزها ، ومظاهر تطبيقها .

والمسرح السياسي بهذا المعنى الأكثر تخصيصا ليس جديدا ولا يقتصر على القرن العشرين ، بل نجده في أعمال كثير من كتاب المسرح ليس أقلهم شكسبير وبايرون وشيللي وبوشنر وتشيكوف (في مسرحية **بستان الكرز** خاصة) ، كما نجده في أعمال بيسكاتور وبريخت وسارتر وتولر وغيرهم .

والمسرح السياسي الذي يتخذ من فلسفة الحكم في جوهرها النظري أو في بعض مظاهرها أو أنماط تطبيقها مادة وموضوعا له ينقسم الى ثلاثة أنواع واضحة :

- ١ - مسرح سياسي اصلاحي : أى مسرح نقد سياسي بناء يهدف الى اصلاح أخطاء التطبيق ويؤدي في النهاية الى تثبيت النظام السائد .
- ٢ - مسرح سياسي ثوري : وهو مسرح دعوة (في أفضل صورة) أو دعاية (في أسوأها) ، وهو يدعو الى استبدال نظرية سياسية بأخرى .
- ٣ - مسرح فكري سياسي حقيقي : وهو المسرح الذي يعرض لعدة أيديولوجيات متصارعة دون التزام المؤلف بالاتتصار لواحدة بعينها .

وسنناقش كلا من هذه الأنواع بالتفصيل وعلى حدة :

أولا : أما النوع الأول وهو المسرح الاصلاحي فنجد بصورة واضحة منذ بدايات المسرح سواء في مصر القديمة أو في اليونان .

ففى مصر القديمة - كما تخبرنا د. هيام أبو الحسين فى دراستها « المسرح المصرى القديم » (فصول - ٣ - ١٩٨٢) - وخاصة فى عصر الاضمحلال والفوضى والغزو الأجنبى بعد انهيار الأسرة السادسة - « ظهر نوع من المسرح السياسى الساخر الذى يسخر من الفوضى الاجتماعية والسياسية والبليلة الفكرية مثل مسرحية **مبعوث حورس** ، أو الذى يهاجم الحاكم الذى يحاول تغيير عقيدة المجتمع مثل مسرحية **هزيمة أبوفيس** التى تهاجم الملك أبوفيس لاحتلاله عبادة ست بدلا من أوزوريس ، أو الذى يهاجم الغزو الأجنبى مثل مسرحية **عودة ست** التى تعقد محاكمة للمحتل البغيض قمبىز تنتهى بطرده من أرض مصر باعتباره ممثلا لاله الشر ست ».

ولكن الواضح فى جميع هذه النصوص المصرية القديمة - ليس فقط فى مجال المسرح بل وأيضا فى مجال الأدب (مثل نص « الفلاح الفصيح » ونص « نسو كاره الحياة ») الواضح أن الفلسفة الأساسية التى كانت تحكم السياسة والمجتمع وتنبع من العقيدة الدينية لم تتعرض لهجوم أو نقد جذرى ، بل انصب كل النقد على تجاهلها ، أو فساد تطبيقها ، أو تركها عرضة للخطر سواء من قبل الغازين أو من قبل الملوك المنشقين عليها . وتديلا على ذلك نجد أن الكورس فى مسرحية **عودة ست** كما تذكر د. هيام أبو الحسين - يخاطب المحتل قمبىز قائلا : « سنطردك شر طردة الى بلادك آسيا ، مصر لن تخرج عن طاعة حورس » . أى أن هذه المسرحية السياسية التى تعود الى القرن السادس قبل الميلاد تناقش الأحوال السياسية من منطلق التمسك بالقانون القديم والعقيدة الأوزورية .

كذلك فى اليونان القديمة وجد هذا النوع من مسرح النقد السياسى الذى يهدف الى الإصلاح منذ البداية . فكما يقول د. أحمد عثمان فى كتابه **الشعر الإغريقى** ، كان الشاعر فرونيخوس « أول من أدخل الموضوعات التاريخية المعاصرة على فن الدراما فلقد كتب عن الثورة الأيونية التى لم يلعب فيها الإثينيون دورا مشرفا عندما قمعها الفرس عام ٤٩٤ وأسرُوا مدينة ميليتوس بعد تدميرها » (ص ٢٠٣) . أى أن فرونيخوس أرخ فى مسرحيته فتح ميليتوس لهزيمة ثورة . ولكن هذا التأريخ لم يتضمن انتقادا جوهريا للنظام السياسى الذى أدى الى هذه الهزيمة . أى أن الحدث المؤسف المعارض كان موضوع المسرحية ، ولم يكن موضوعها فلسفة الحكم التى أدت الى هذا الحدث .

ودليلا على ذلك نجد أن فرونيخوس قد تبع مسرحيته الأولى بمسرحية أخرى بعنوان **الفينيقيات** عن الحرب الفارسية أيضا وفيها - كما

يقول الدكتور عثمان - « خلد انتصار الاغريق لا هزيمتهم فلاقت نجاحا أكبر من سابقتها » (ص ٢٠٣) .

وفي أعمال ايسخيلوس أيضا نجد مثل هذا النوع من المسرحية السياسية التي تتعرض بالنقد لبعض مظاهر تطبيق النظرية السياسية السائدة في المجتمع وأخطائها دون المساس بالنظرية نفسها . ورغم أن مسرحية بروميثيوس مغلولاً تعرض على استحياء لامكانية الثورة الانسانية على القدرة الدينية التي تتمثل في شخص الاله زيوس الطاغية الذي يعاقب بروميثيوس عقابا مروعا لكشفه سر النار للبشر مما يجعلهم قادرين على التحكم في مصائرهم - رغم هذا ، الا أن بروميثيوس يظل في المسرحية أسير أغلال زيوس والعقيدة التي يمثلها . ولقد ظل بروميثيوس هكذا مصفدا في أغلاله في مجال الدراما حتى أتى الشاعر الرومانسي الانجليزي الشاعر شيلي وفك أسره في مسرحيته بروميثيوس طليقا .

ان الفرق بين مسرحية ايسخيلوس التي تبقى على أغلال بروميثيوس الروحية والعقائدية ومسرحية شيلي التي تحطم قيوده يتلخص في التزام الكاتب الأول بضرورة الابقاء على الاطار النظري السياسي والفلسفي مع محاولة اصلاح بعض عيوبه ، وفي رفض الكاتب الثاني لهذا الاطار رفضا جذريا ودعوته لاستبداله بفلسفة ونظرية سياسية أخرى .

ولكن قبل مجيء شيلي في القرن التاسع عشر نجد أن المسرح كان يميل غالبا الى انتقاد مظاهر التطبيق والأفراد العاملين بالسياسة دون المساس بشرعية النظرية السياسية بمعناها الواسع . ففي مسرحية أريستوفان **الفرسان** (٤٢٤ ق م) نجد المؤلف يهاجم السياسيين في عصره بشدة ، ويخص بالهجوم داعية الحرب كليون ، ولكنه لا يتخطى انتقاد التطبيق الى نظرية الحكم نفسها . كذلك اذا تركنا العصور القديمة في اليونان وانتقلنا الى عصر شكسبير في انجلترا نجد الشاعر المسرحي بن جونسون يدخل السجن المرة تلو الأخرى بتهمة النقد السياسي . بل ان مسرحيته **جزيرة الكلاب** (١٥٩٧) (وهي اسم مكان في لندن) التي كتبها بالاشتراك مع المؤلف توماس ناش ، والممثلين روبرت شو وجابريل سبنسر قد تسببت في اغلاق المسارح كلها عقابا على هذا التناول وذلك بعد أن ألقت بكتابتها الى غياهب السجن .

ويبدو أن ظاهرة لقاء المؤلفين المسرحيين في السجن كانت شائعة في ذلك العصر . اذ نجد جون مارستون وجورج تشابمان يلقون نفس المصير مع بن جونسون مرة أخرى بعد اشتراكهم جميعا في تأليف مسرحية **اتجهوا شرقا** ، التي تسخر من نظام الهبات والالقاب والرتب والعطايا

الملكية . ثم نجد مارستون يتعرض مرة أخرى لخطر السجن عندما كتب مسرحية **المتهم** وانتقد النفاق والحداع الذي ساد البلاطات الملكية ابان عصر النهضة .

ولكن هؤلاء الكتاب أنفسهم كانوا من المؤمنين بفلسفة الحكم السائد، ولم يحدث أن دعا أحدهم مثلاً الى احلال نظرية الحكم الديمقراطي محل نظرية الحكم الملكي ، بل اننا نجد مارستون يعتزل المسرح لينخرط في سلك الكنيسة التي تساند العرش ، بينما نجد جونسون تصطفيه الملكة آن (زوجة جيمس الأول الذي خلف اليزابيث على عرش انجلترا بعد موتها عام ١٦٠٣) ليؤلف لها سلسلة من العروض الدرامية الغنائية الراقصة التي تعتمد على الابهار في الملابس والديكور ، وتصور شخصيات أسطورية ، والتي كانت تسمى « ماسك » (masque) كناية عن التكرار . وقد صمم الديكور لهذه العروض الفنان الايطالى الشهير انيجو جونز ليقوم بتمثيلها أفراد البلاط مع الملكة للترفيه عن أنفسهم .

وخلاصة القول أن ثمة نوعاً من مسرح النقد السياسى الذى يدعو الى الاصلاح لا الثورة وجد سواء فى ظل النظام الديمقراطى اليونانى الذى كان يسمح بالسخرية من الحكام الأفراد ويحرم المساس بالشعب ، أو فى ظل النظام الملكى الانجليزى الذى كان يحرم انتقاد البلاط ويسمح الى حد ما بالنقد للشعب أو لمن يقومون بتطبيق النظام ، أو فى ظل الملكية الدينية المصرية القديمة .

وهذا النوع من المسرح يؤدى فى النهاية وظيفة تثبيت النظرية السياسية التى تحكم المجتمع . اذ أن النقد الساخر لأخطاء التطبيق ينتج عنه أولاً التنفيس عن الغضب ، وثانياً لفت النظر الى ضرورة الاصلاح . وفى كلتا الحالتين تنجو النظرية من الخطر .

ثانياً : أما النوع الثانى من المسرح السياسى ، وهو ما أسميناه بمسرح الثورة فهو مسرح دعوة الى ابدال فلسفة ونظرية حكم بأخرى . ولعل أول من كتب هذا النوع من المسرح واعيا ومن منطلق عقيدة سياسية واضحة كان شيللى وخاصة فى مسرحية **بروهيموس طليقا** التى أشرنا اليها سابقاً . لقد كان شيللى مؤمناً بالحرية وبالعلم وبالعقلانية ، وبملكات الخير لدى الانسان . واعتقد بأن البشرية لا ينقصها الا الحرية لتنتطلق ملكاتها الابداعية الخيرة ولتحقق المدينة الفاضلة .

ويصف الكثيرون شيللى بأنه أول أديب اشتراكى قبل ظهور كارل ماركس . وربما كان الفرق الأساسى الوحيد بينهما هو ايمان شيللى الرومانسى بالقدرة على التغيير الاجتماعى الجذرى عن طريق الحرية والحب والتنوير ، على عكس ماركس الذى رأى حتمية صراع الطبقات .

وفى القرن العشرين كتب بريخت مسرحا يشترك مع مسرح شيلي
فكريا ويختلف معه تقنيا .

لقد لجأ شيلي الى الشعر والأسطورة لايصال دعوته شعوريا بينما
استخدم بريخت تكتيكا يستهدف اثاره التفكير فى الواقع الاجتماعى
المرفوض . ورغم لجوء شيلي الى محاولة التأثير على المشاعر لكسب المتفرج
لصفه ، ومحاولة بريخت مخاطبة عقل المتفرج لاقتناعه بدعوته ، فان مسرح
كل من شيلي وبريخت هو مسرح تأثير ودعوة فى نهاية الامر .

وهذه الملحوظة لها أهميتها البالغة . اذ أن مسرح بريخت كثيرا
ما يوصف بأنه مسرح فكرى . وفى هذا بعض المغالطة . فرغم أن مسرح
بريخت ينقل مركز الصراع الدرامى من خشبة المسرح الى عقل المتفرج
- أى أنه يعرض موقفا من وجهة النظر الواقعية ثم يسلط عليه ضوءا
نقديا يجعل المتفرج ينتبه الى مواطن الخلل فيه وفى افتراضاته الأساسية:
وهكذا ، وبدلا من أن يقع الصراع بين شخصية وأخرى فى اطار قيم ثابت
تقبله الشخصيات المسرحية والمتفرج معا ، يصبح الصراع صراع وجهتى
نظر أحدهما يعرضها الموقف المسرحى الذى يتضمن الأيدولوجية المرفوضة،
أحدهما يعرضها الموقف المسرحى الذى يتضمن الأيدولوجية المرفوضة ،
والأخرى يعرضها المؤلف من خلال التعليق المباشر والأغانى وحيل أخرى
- رغم هذا فان مسرح بريخت لا يمكن تسميته موضوعيا بمسرح فكرى
غير ملتزم . اذ أن مسرح بريخت فى نهاية الامر يقدم صراعا ليس الغرض
منه استثارة التفكير دون مسبقات ، بل استثارة التفكير وتوجيهه فى
مسار معين يتم افتراضه مسبقا . أى أن التفكير الحقيقى اللا مقيّد يتم
من جانب المؤلف قبل عرض المسرحية على الجمهور . كذلك فان أى تفكير
تثيره المسرحية يكون موجها لخدمة دعوة معينة قد تتحقق أو لا تتحقق .

وفى هذه الخاصية لا يكاد مسرح بريخت يختلف فى سمة من سماته
عن النوع الأول من المسرح السياسى الذى ذكرناه آنفا . فكل من النوعين
يفترض صراحة أو ضمنا وجود نظرية مثالية لنظام اجتماعى وسياسى معين
يكون بمثابة القاعدة الأيدولوجية للمسرحية ، والاطار الشرعى الذى
يحسم الصراع من خلاله .

وتدليلا على ذلك فلنتناول مسرحية مصرية هذه المرة وهى مسرحية
الأستاذ يسرى الجندى **يا عنتر** ، وهى تمثل أنضج محاولاته فى تحقيق
المنهج البريختى فكرا وفنا بمادة مصرية عربية .

وهنا نجد يسرى الجندى يستخدم قصة عنترة بن شداد لي طرح
من خلالها قضية العبودية والحرية فى أبعادها الفردية والاجتماعية .
فعنترة عبد ضائع الهوية لا يعرف له أب . وعندما يكتشف أن أباه من

السادة يظن أن الحرية أخيرا قد تحققت له ، اذ لو اعترف أبوه ببنته فسيكون ذلك ايدانا بفك عبوديته وعتقه وخروجه الى عالم الحرية .

ويأتى الزمن بظروف تضطر أباه الى هذا الاعتراف حتى ينقذ عنترة القبيبة من هجمات العادين . ويخرج عنترة الى عالم السادة ، ويترك عالم الرق والعبودية ، وينسى أصدقاءه من العبيد . ولكن عنترة يكتشف بمجرد خروجه أنه قد استبدل عبودية بأخرى . اذ أن الحرية الفردية فى عالم يعج بالعبيد تفقد معناها وشرعيتها وبدلا من أن يجد عنترة هويته المفقودة يفقد تماما احساسه بالانتماء الى السادة أو الى العبيد ، أو الى أى شىء أو أى انسان ، حتى حبيبته عبلة .

ويطرح يسرى الجندى من خلال المسرحية جدلا بين نظريتين احدهما تنادى بتقسيم المجتمع الى طبقات والأخرى تنادى بالمساواة بين جميع الطبقات . والصراع بين النظريتين فى مسرحية يسرى الجندى لا يترك مفتوحا للمتفرج ليعمل فيه عقله . ولكن بعد ، بل وخلال طرح الصراع ، نجد المؤلف دائما يتدخل ليوجه المتفرج وليجعله ينتصر دائما لوجهة نظره هو . ففى نهاية المسرحية يموت عنترة ، ويقال للمتفرج صراحة ان مأساته كانت فى محاولته الوصول الى حل فردى لضياغه وعبوديته بالانتماء الى طبقة السادة . وتؤكد المسرحية أن حرية الفرد لا تتحقق الا فى ظل حرية الجماعة ، وأن الانسان لا يستمد أصالته وسيادته من حسبه ونسبه ، بل من انتصاره للمقهورين والمستعبدين .

وقد نختلف أو نتفق مع رؤية يسرى الجندى . ولكن يبقى فى النهاية أن هذه المسرحية – مثل مسرحيات بريخت – تطرح جدلا فكريا محسوما منذ البداية .

ولا أعتقد أن هذا النوع من المسرح يمثل جدلا فكريا حقيقيا ، بل هو فى روحه ومنهجه وتكنيكة مسرح دعوة أساسا .

وهذا النوع من المسرح السياسى هو فى أرقى أنواعه مسرح دعوة ثورية . ولكنه قد يصبح فى أيدى أنصاف الفنانين مسرح دعاية . والفرق كبير . ان بريخت فى ألمانيا ويسرى الجندى فى مصر يمثلان قمة الاجادة الفنية لهذا النوع من المسرح . فعند كليهما يحس المتفرج بعد العرض بأن الدعوة السياسية قد وصلته . ولكنه – وهو المهم – يحس أيضا بأن المؤلف قد قال له ضمنا بأن هناك بعدا آخر للحياة الانسانية ومعاناة أخرى لا يمكن حلها عن طريق التنظير الأيديولوجى ، بل سستبقى دائما أبدا منبع حيرة .

فعندما يرقى المؤلف الملتمزم بدعوة معينة الى مستوى بريخت في الغرب ويسرى الجندي في الشرق - أى الى مستوى الفن الحقيقي - فسوف يجد لزاما عليه أن يهمس لمنفرجه ومتلقيه بملحوظة صغيرة هي :

« قد أدلك على الطريق الى التخلص من القهر والمعاناة غير المحتومة - أى المعاناة المادية - ولكن معاناتك وحدك في مواجهة الحياة والموت هي شأنك وحدك وهي البعد المأساوي للحياة » . وهذا ما أدركه كاتب ثوري ملتزم آخر هو أرنست تولر وعبر عنه في هذه الكلمات في مقدمة لمجموعة من مسرحياته .

ثالثا : أما النوع الثالث من المسرح السياسي فهو مسرح فكري غير ملتزم أيديولوجيا . إذ هو يتخذ موضوعه لا أيديولوجية أو فلسفة معينة يقدها كافتراض أساسي يتم طرح الصراع وحسمه في إطاره ، بل يجعل موضوعه الأساسي هو جدلية الأفكار وصراع الفلسفات في موضوعية كاملة ودون افتراض مسبق . وسنكتفي هنا بعرض مثلين من هذا النوع من المسرح أحدهما من القرن السادس عشر والآخر من القرن التاسع عشر .

أما المثل الأول فهو مسرحية **يوليوس قيصر** التي كتبها شكسبير في عصر الملكة اليزابيث - أى في قمة ازدهار نظرية الحكم الملكي الوراثي الأوتوقراطي في إنجلترا .

وفي هذه المسرحية يستخدم شكسبير قصة اغتيال يوليوس قيصر على يد بروتس وأعوانه لي طرح من خلالها سؤالا محيرا : هل كان بروتس رسولا للحرية والديمقراطية ؟ أم كان خائنا لصديقه ونفسه وعقائده ؟ .

ويترجم شكسبير هذا السؤال دراميا عن طريق اقامة تقابل دائم بين النظرية السياسية الرومانية (وهي الديمقراطية الأرستقراطية التي يتم اتخاذ القرارات فيها عن طريق التصويت في مجلس من النبلاء) والتي تتمثل في بروتس وكاسيوس ، وبين النظرية الملكية الوراثية الأتوقراطية التي ترى الملك ممثل الله على الأرض - وهي النظرية الاليزابيثية - والتي يمثلها في المسرحية أوكتافيوس ابن يوليوس قيصر وأنطونيوس .

ونجد أن هذا التقابل والجدل الفكري على مستوى المضمون يتجسد أيضا في بناء المسرحية . فشكسبير يغير وجهة النظر من مشهد الى آخر ، وأحيانا في المشهد الواحد ويحاول أن يعرض كل وجهة نظر في حياد وموضوعية تامة مبصرا بعيوبها ومحاسنها دون أى تدخل شخصي من جانبه بحيث يظل السؤال مطروحا الى النهاية .

وربما كان الرأي الوحيد الذى يبدية شكسبير فى هذه المسرحية بصورة غير مباشرة هو الدعوة الى أن يكون الشعب واعيا وأن ينتبه الى أن أى دعوة الى التغيير قد تحمل بذورا من الأنانية وشهوة السلطة ، وأن لغة السياسيين قد تحمل الكثير من الزيف وتكون أداة تمويه ، وأن مبادئ أو شعارات الحرية والمساواة تظل مطلقة لا تشوبها شائبة طالما بقيت فى حيز التنظير المجرد ، ولكن تطبيق هذه المبادئ يخرج بها من حيز المطلق الى حيز النسبى اذ هى تطبق من خلال بشر لهم ميولهم وأهواؤهم وتفسيراتهم الخاصة . فمبدأ الشرعية الذى ينادى به أنطونيو فى المسرحية – والذى يمثل نظرية الحكم الملكى ما أن يترجم الى فعل (هو استدعاء ابن يوليوس قيصر لتولى الحكم وقمع الثورة) حتى يهوى الى مزلق الصراع على السلطة والحديعة السياسية . فبمجرد أن يصل اوكتافيوس ابن يوليوس قيصر الى روما يبدأ أنطونيو فى تلقيه لعبة السياسة ، ويدبران معا للتخلص من حليفهما ليبيدوس والاستيلاء على سلطانه بمجرد أن يستنفذ فائدته وتستقر الأحوال بعد الثورة .

كذلك نجد أن مبدأ الحرية يظل شعارا جميلا نقيًا فى المجرد ، ولكنه فى أيدي كاسيوس يصبح قناعا يخفى غيرته من يوليوس قيصر وطمعه فى السلطة .

أما بروتس الذى يتمسك بالمبدأ فى نقاء ومثالية قاطعين ، ويرفض أى تنازلات عن المبدأ لتحقيق النصر – حتى بروتس هذا يستخدمه شكسبير ليكشف لنا عن منزلق آخر فى عملية تحويل المبادئ المجردة الى أفعال وحقائق وواقع . فمثالية بروتس وبراءته الساذجة التى ترفض الاعتراف بالهوة الحتمية بين النظرية والتطبيق ، بين الكلمة فى نقائها وتجريدها والفعل فى قسوته ووسائله ، بين المطلق المثالى والنسبية البشرية – هذه المثالية تهوى به فى النهاية الى ما يشبه النفاق الأخلاقى . ففى الفصل الثالث ، وهو قمة احتدام الصراع بين المعسكرين ، ينشب خلاف عنيف بين بروتس وكاسيوس . وسبب الخلاف أن بروتس قد أعدم أحد أعوان كاسيوس فى الحرب بتهمة تلقي الرشاوى . وعندما يثور كاسيوس لهذا قائلا بأن ظروف الحرب تقتضى بعض التنازلات حتى يتم النصر ، يثور بروتس بدوره ويتهم كاسيوس بأنه أصبح يفتصب قوت الفلاحين وأموالهم باسم الحرب والنصر ، ثم يصرخ فى لوعة :

واذا أصبحنا هكذا ، لماذا اذن قتلنا قيصر العظيم !؟

ولكن مثالية بروتس هذه ما تلبث أن تتكسر تحت ضغط الواقع . فالجرب تحتاج مالا . ورغم اعتراض بروتس على وسائل كاسيوس فى

جمع المال الا أنه يعاتبه على عدم ارسال المال اللازم له لاستئناف الحرب عندما نضبت موارده . أى أن بروتس يتعفف باسم المثالية عن اغتصاب قوت الشعب ، ولكنه لا يتعفف عن الاقتراض من كاسيوس مالا اغتصبه من قوت الشعب ! وكأنه محتاج لا يسمح له ضميره بالسرقة فيطلب من صديقه أن يسرق له !

ورغم أن شكسبير ينهى المسرحية بانتصار معسكر أنطونيو ونظام الملكية الوراثية الذى يمثله ، الا أنه يحتفظ بالجدلية بين النظريتين حتى النهاية ، فيجعل أنطونيو يلقي خطبة مؤثرة فى مدح بروتس بعد موته .

والبعد الفكرى فى هذه المسرحية واضح ولا يمكن للمتفرج أو القارئ الا أن يدركه . ان شكسبير ينجح عن طريق التقابل الدائم فى عرض وجهتى النظر من خلال بناء المسرحية الجدلى فى منع القارئ أو المتفرج من التعاطف مع أى من المعسكرين وتبنى وجهة نظره بصورة كاملة تجعله يرفض وجهة النظر الأخرى تماما . وكما نعرف جييعا : عندما تنعدم القدرة على التعاطف الكامل وتبنى وجهة نظر معينة فى الدراما يبدأ العقل فى التفكير . وبذلك ينجح شكسبير بوسائله هو فى تحقيق ما دعا اليه بريخت بعسد شكسبير بأربعة قرون : وهو منع التوحد العاطفى مع الشخصيات المسرحية لأن هذا التوحد من شأنه تخدير ملكة التفكير النقدى بحيث يتبنى المتفرج وجهة نظر الشخصية وعقائدها تماما دون أن يعمل عقله فيها .

ان مسرحية **يوليوس قيصر** تمثل نموذجا للمسرح الفكرى السياسى الحق . فهى تثير التفكير النقدى دون أن تلزم المتفرج برأى بعينه . ولقد عبر فيها شكسبير بصدق وحساسية شديدة عن الصراع الخفى فى عصره بين نظرية الحكم الموروثة من العصور الوسطى ، وبين رياح الثورة والتغيير التى أتى بها عصر النهضة .

ولقد تحقق ذلك الصراع الذى أرهص به شكسبير فى يوليوس قيصر على أرض الواقع التاريخى اذ قامت الثورة على الملكية بعد كتابة المسرحية بحوالى نصف قرن . وحدث لأول مرة أن أعدم البرلمان ملكا معلنا بذلك انتهاء نظرية الملكية التى تستند الى الدين . ولكن الجمهورية أعقبتها ردة الى نظام ملكى علمانى ، وانقسمت انجلترا مرة أخرى بين النظريتين ، وهو نفس الانقسام الذى أرخ له شكسبير قبل أن يحدث بصدق شديد وموضوعية كاملة فى **يوليوس قيصر** .

ولقد حاول الشاعر الانجليزى بايرون فى القرن التاسع عشر أن ينهج منهج شكسبير فى خلق مسرح فكرى حقيقى يطرح قضايا سياسية

و دينية - لقد آمن بايرون بثوريته المعروفة بالحرية كقيمه أساسية فى الحياة ، ووضع حرية الفكر والعقل فوق حرية الجسد وكما نجح شكسبير فى طرح الجدلية الفكرية التى سادت النظرية السياسية فى عصره والتى تحققت فيما بعد على مستوى الفعل الثورى ، نجح بايرون أيضا فى الارهاص بالكثير من الأفكار السياسية والفلسفية التى ظهرت على ساحة القرن العشرين فى أوربا بعد موته . فكتب فى مسرحيته **مارينو فاليريو** قصة ثورة شعبية حدثت فى فينيسيا فى القرن الخامس عشر ، وتناول قصة هذه الثورة بنفس روح الجدلية الحرة المفتوحة التى انتهجها شكسبير فى يوليوس قيصر مؤكدا فى النهاية أنه فى عالم يتعذر فيه اليقين المطلق ، وتسوده نسبية القيم والأحكام ، يجب ألا يبحث الانسان عن التقييم المطلق لايمانه ، بل يكفيه شرف الفعل وشرف المحاولة ، حتى وان فشل وأدانه الآخرون . وهذا ما يعلنه فاليريو على المقصلة فى المشهد الأخير .

وفى مسرحيته التالية **ساردا نابلس** ملك الآشوريين ، والتى تحكى أيضا قصة ثورة ضد ملك ، عرض بايرون فى جدلية ثرية لفلسفة الحرب والسلام من خلال نظريتين فى تفسير التاريخ احدهما ترهص بنظرية فرويد (التى عبر عنها فى كتابه **الحضارة ومثاعبها**) ، والتى تروى أن التاريخ يتطور من خلال الصراع بين نزعة الحب عند الانسان ونزعة الموت والعدوان لديه ، وتأمل أن يكون الانتصار فى النهاية للحب والسلام ، والأخرى هى نظرية نيتشه التى ترى بأن التاريخ يصنعه الأبطال ، وتؤمن بأن التنفيس عن طاقة العدوان لدى البشر عن طريق الحروب نشاط صحى لا تستقيم الحضارة دونه .

ولم ينتصر بايرون لأى من الرايين ، بل ظل يفكر فى وجهتى النظر ويقارن بينهما فى موضوعية شديدة ، وجعل القارئ لمسرحيته أيضا يفكر خلال المسرحية ، ويحمل المشكلة معه بعد انتهائها بعد أن ألم بكل أبعادها .

وفى مجتمعنا الذى يعج بالتيارات والنظريات الفكرية المتعارضة ، ما أخرجنا الآن الى مثل هذا النوع من المسرح الذى ينشط العقل للتفكير والتأمل دون أن يحده أو يكبله .

ملاحظات حول تفسير العمل الدرامي

١ - تحديد اطار الدلالة ومنهج التناول النقدي :

إذا اتفقنا على أن الكلمة هي رمز مكتوب أو منطوق يشير إلى دلالة أو مفهوم ، وأن الحركة أو الإشارة هي رمز مرئي ومحسوس يسعى إلى خلق معنى - كما ترمز الكف الممدودة إلى معنى الترحيب مثلا - نستطيع أن نصف النص الدرامي بأنه نسق رمزي من الكلمات والإشارات الحركية يسعى إلى تكوين دلالة من خلال تبادل حوارى حركى يفترض وجود مفسر - أى متفرج (بدلا من الراوى) - أى أن العمل الدرامي هو شكل يتكون من وحدات لغوية وإشارية ويسعى إلى انتظام معنى - وإذا اتفقنا على أن الرمز اللغوى المكتوب أو المنطوق قد يظل ثابتا بينما تختلف دلالاته من عصر إلى عصر بحيث تتراكم الدلالات ويصبح الرمز على مر الزمن متنوع الدلالات - أى حقل دلالة يمكننا أن نتفق على أن المعنى الكلى للعمل الفنى قد يختلف من عصر إلى عصر - أى أنه نسبى . وإذا كان أى نص مكتوب يبحث عن مفسر فإن الدراما التى تفتقر إلى المنظور الروائى بطبيعة شكلها تعتبر أكثر الأنواع الأدبية إلحاحا فى طلب التفسير . وعلى هذا تكون المرحلة الأولى فى النقد الدرامى هي مرحلة تفسير الشفرة اللغوية الحركية للعمل الدرامى وهي مرحلة القراءة ، ثم تليها مرحلة الكتابة الواعية عن العمل الدرامى . ولكل مرحلة متطلباتها .

أما المرحلة الأولى وهي مرحلة القراءة فتتكون أساسا من إيجاد اطار الدلالة . فالقارئ قد يختار أن يلتزم باطار الدلالة اللغوية السائد فى عصر الكاتب بحيث يفسر وحدات المعنى فى العمل الفنى وفق المفاهيم

الاجتماعية والفلسفية والفنية المتاحة في عصر الكاتب ويستثنى المفاهيم التي اكتسبها الرمز اللغوي بعد هذا العصر . وقد يختار القارئ أن يفسر العمل في ضوء جدل الدلالات للرمز اللغوي والاشاري الواحد - أي قد يختار القارئ أن يتعامل مع الرمز باعتباره حقل صراع لعدد من المفاهيم المختلفة التي تنتمي الى أطر حضارية وعقائدية مختلفة . ولكن حتى لو اختار القارئ أن يلتزم في التفسير بالمحيط الفكري للكاتب وعصره فإن نسق الدلالات الذي يتكون من خلال هذه القراءة التاريخية للعمل الدرامي يتجادل بصورة لا واعية مع أطر الدلالة السائدة في عصر القارئ . وقد ينتج عن هذا الجدل - بين الفلسفة السائدة في عصر الكاتب والتي تكون اطار التفسير التاريخي من ناحية والفلسفة السائدة في عصر القارئ والتي تتدخل في قراءاته سواء شاء أم لم يشأ من ناحية أخرى - قد ينتج عن هذا الجدل أن يتكون جنبا الى جنب مع نسق الدلالة التاريخي للنص نسق اضافي من الدلالات المعاصرة يمكن أن نطلق عليه اسم النص التحتي أي Sub-text . والنص التحتي (sub-test) هو ببساطة نسق من المعاني والدلالات يتشكل اما من خلال جدل الاستخدامات المختلفة للكلمات والاشارات في فترات تاريخية مختلفة وفي أطر عقائدية مختلفة ، واما من خلال جدل الاستخدامات المختلفة للكلمات والاشارات في سياقات لغوية ومواقف مختلفة داخل العمل نفسه وداخل اطار عقائدي مرجعي واحد يمثل اطار الدلالة . فالكلمة أو الإشارة - أي الرمز - يكتسب دلالة ومعناه من خلال موقف خيالي معين يطرحه النص - أي من خلال سياقه المباشر . ولكن جدل المواقف قد يشكل دلالة جديدة تحتوى الدلالات المحدودة . ففي مسرحيات بايرون على سبيل المثال نجد الكاتب يطرح كلمة الحرية في مواقف مختلفة بمعان مختلفة ، ومن خلال جدل المعاني المختلفة يقدم مفهوما جديدا للحرية يحتوى كل المفاهيم السابقة ويقترب كثيرا من المفهوم الوجودي الذي لم يكن متاحا في عصر الكاتب . كذلك نجد أن أعمال شكسبير تفسر أحيانا في اطار فرويدي أو وجودي أو كلاسيكي أو رومانسي فيرى فيها كل فرد ما يود أن يراه وفق نظرتة الى الحياة . فالعمل الفني اذن هو في أحد تعريفاته مجموع قراءاته المختلفة على مدى العصور . والعمل الفني الخالد هو ذلك الذي يسمح بأكبر عدد من القراءات المختلفة التي تتم داخل أطر عقائدية مرجعية مختلفة .

أما المرحلة الثانية في النقد فهي مرحلة الكتابة الواعية عن العمل الدرامي . وهي باعتبارها عملية واعية تماما تختلف عن مرحلة القراءة التي تتم عادة دون وعي القارئ بمراحلها الجدلية في تحديد معنى النص . والمرحلة الثانية هذه تتطلب أولا : تحديد زاوية أو بؤرة التناول ،

وثانيا تحديد منهج تناول كلاهما بالطبع يرتبط ارتباطا وثيقا بالآخر . فزاوية تناول تحدّد المنهج . كذلك عادة ما يرتبط اختيار زاوية ومنهج تناول ارتباطا وثيقا برؤية المفسر والناقد للعالم ولطبيعة الفن ووظيفته . ويمكننا أن نعطي القارئ فكرة مبسطة مختصرة عن زوايا ومناهج تناول النقاد على النحو التالي .

١ - قد يختار الناقد أن يتناول العمل الفني في علاقته بالمؤلف ، وفي هذه الحالة يستطيع أن يفسر ويحلل العمل من إحدى الزوايا التالية وعليه أن يلتزم بالمنهج الذى تفرضه .

(أ) فإذا اعتبر العمل الفني تعبيرا عن نفسية المؤلف أو حياته فسيكون منهجه هو منهج التحليل النفسى أو البيوجرافى للنص - أى أنه سيحاول أن يجمع أكبر قدر من المعلومات عن نفسية الكاتب وحياته من جميع المصادر المتاحة - ومنها الأعمال الفنية للكاتب نفسه - ويكون نظرية فى التركيبة النفسية للكاتب أو حياته تكون بمثابة الإطار المرجعى - أى إطار الدلالة - بالنسبة للعمل الفني . وعادة ما يدرج مثل هذا النوع من النقد تحت اسم النقد الرومانسى لأن أهمية الكاتب فيه تفوق أهمية العمل الفني . ولكن هذا النوع من النقد فى أفضل صورته يلتزم بالقواعد العلمية الصارمة لعلم النفس أو علم كتابة السيرة الذاتية بحيث يدخل تحت مظلة هذه العلوم ويصبح دراسة علمية موثقة تثرى تاريخ الأدب وإن ابتعدت عن مجال النقد الأدبى بمعناه الدقيق . ومن المنطوق أن هذا النوع من تناول لا ينبغي أن يضطلع به إلا الناقد الذى درس علم النفس دراسة مستفيضة ، أو الذى تمرس فى مناهج تحقيق وكتابة السير الذاتية .

(ب) أما إذا اعتبر الناقد المؤلف فيلسوفا وصاحب رؤية متفردة ومتكاملة توحد جميع أعماله فسيستخدم أعمال الكاتب الفنية فى محاولة تفسير هذه الرؤية وتحديد معالمها وعادة ما ينتهج هذا الناقد أسلوب التحليل المعهود فى مدرسة النقد الموضوعى الحديث ولكن لا بغرض إثبات وحدة وتماسك الأعمال الفنية المنفردة فقط ولكن بغرض إثبات وحدة الرؤية والإطار الفكرى الذى يربطها جميعا . وفى هذا النوع من النقد غالبا ما تتدخل أيديولوجية الناقد لتلعب دورا كبيرا فى التفسير بحيث نجد فى أحيان كثيرة أن الإطار الفكرى الذى يكشف عنه تناول النقاد يقترب اقترابا كبيرا من الإطار الفكرى للناقد . وهذا النوع من النقد يميل كثيرا إلى الفلسفة إذ كثيرا ما يجد الناقد نفسه مضطرا للتعرض للنظريات الفلسفية والتيارات الفكرية فى عصر الكاتب لرصد تشابهه معها واختلافه عنها . وغالبا ما يتجاهل هذا النوع من النقد البعد الاجتماعى بدرجة قد تقل أو تزيد .

(ج) أما اذا اختار الناقد أن يتناول العمل الفني باعتباره تعبيراً مستثلاً عن موقف الكاتب من الوجود فسيجد نفسه في صحبة سارتر والوجوديين وسيكون لزاماً عليه أن يتأمل هذا الموقف في علاقته بحياة الكاتب وأفعاله وأقواله لقياس مدى التزامه بفلسفته وموقفه - أى سيكون إطار التفسير المرجعى فى نقده اطاراً ايديولوجياً هو اطار الفلسفة الوجودية . ويتشابه الناقد الماركسى مع الناقد الوجودى فى هذا . إذ أن الناقد الماركسى أيضاً يتعرض للأعمال الفنية فى علاقتها بالكاتب فى ضوء ايديولوجية معينة ويقيس مدى نجاحه وفشله بقدرته على الارهاص بها اذا كان كاتباً قديماً أو الالتزام بها أو الدعوة اليها اذا كان كاتباً حديثاً .

(د) وقد ينظر الناقد الى الأديب باعتباره نتاج عصره أو ظروفه الاجتماعية وفى هذه الحالة تنحو دراسته نحواً اجتماعياً وتاريخياً فيركز على الخلفية التاريخية والاجتماعية للأعمال الفنية .

٢ - وقد يختار الناقد أن يركز على العمل الفني فى ذاته فى انفصال تام عن أى شئ خارجه وفى هذه الحالة قد ينتهج المنهج البنوي فى التحليل مركزاً على نسق التراكيب اللغوية ، أو منهج مدرسة النقد الحديث مركزاً على نسق المعانى بحيث يثبت فى النهاية وحدة العمل الفني ، وقد ينتهج منهج المدرسة التفكيكية الذى شرحناه آنفاً ليدل على قدرة العمل على انتظام أكثر من رؤية واحدة أو معنى واحد .

٣ - وقد يختار الناقد أن يتناول العمل الفني فى علاقته بالقارئ باعتباره العلاقة الأساسية . وعادة ما يتجاهل أتباع مدرسة النقد الحديث ، والمدرسة الكلاسيكية وأيضاً الرومانسية القارئ باعتباره يلعب دور المتلقى فى سلبية تامة ، فهو فى كل هذه المدارس يتلقى ويتأمل ليتعلم . والناقد الذى يختار أن يركز على العمل الفني فى علاقته بالقارئ :

(أ) قد يدرس تأثير العمل الفني على القارئ - أى سيكولوجية الاستمتاع الفني وتكون دراسته بهذا أقرب الى علم النفس وإن أثرت النقد الأدبي .

(ب) وقد يدرس القارئ باعتباره مستهلكاً لسلعة هى العمل الفني وتدخل دراسته الى مجال علم الاجتماع وأحياناً علم التاريخ .

(ج) وقد يتناول موضوع علاقة القارئ بالعمل الفني باعتبار القارئ صانعاً لمعنى العمل الأدبي وفى هذه الحالة قد ينتهج منهج المدرسة التفكيكية ليدل على هذا بتقديم تفسيرات للعمل تتعارض مع التفسيرات

التي قدمت من قبل وقد يركز على مقارنة التفسيرات المختلفة السابقة للعمل في علاقتها بالأطر المعرفية التي أنتجتها وفي ضوء الأنماط اللغوية - الفكرية الشائعة في عصر كتابة العمل وفي عصر كل تفسيراته النقدية .
أى أن التحليل في هذا النوع من النقد يكون تحليلًا لغويًا وفلسفيًا في آن واحد .

٤ - وأخيرا قد يختار الناقد أن يتناول العمل الفني في علاقته بالحياة . فإذا نظر إلى العمل الفني باعتباره محاكاة للحياة بغرض ترسيخ قيمها الثابتة الدائمة فإنه ينضم إلى زمرة الكلاسيكيين ، وإذا اعتبره إعادة تشكيل للواقع للكشف عن حقائق مطلقة لا تتكشف إلا لعبقريّة الفنان فإنه ينضم لزمرة الرومانسيين ، والتشابه بين كل من النظرتين واضح كما ذكرنا في فصل سابق . أما إذا تناول الناقد العمل الفني باعتباره محاكاة الغرض منها كشف وتحليل ونقد الواقع الاجتماعي ينحو منهجه نحو التحليل الاجتماعي والتاريخي ويصبح صدق المحاكاة هو مقياس الصدق والجودة . ومن الجدير بالذكر أن أحد فروع البنيوية يرى في الأعمال الفنية أبنية لغوية تعكس الأبنية الاجتماعية بينما ترفض استخدام تعبير المحاكاة - خاصة المحاكاة الواعية - وبالتالي فهي تتجاهل عنصر النقد الإيجابي الواعي من قبل المؤلف . وقد يقول قائل بأن كلا من البنيوية والتفكيكية منهج علمي وليس نظرية أدبية - نقدية تعبر عن موقف عقائدي (كالكلاسيكية مثلا) ، وبالتالي يمكن استخدامه في التحليل النقدي مهما كانت انتماءات الناقد الفكرية . وفي هذا القول شيء من الصدق (وخاصة بالنسبة للنظرية التفكيكية) ولكنه قليل . فالبنيوية والتفكيكية وجميع مناهج النقد تحمل في طياتها شيئا من الأيديولوجية وهذا هو موضوع الملاحظة التالية .

٢ - والملاحظة التالية تدور حول علاقة الأيديولوجية بالنقد وتفسير الأعمال الفنية :

ولقد أثرت أن أقدم للقارئ عرضا سريعا لكتاب صدر حديثا يتناول هذا الموضوع . والكتاب عنوانه التفسير ، والتفكيك ، والأيديولوجية (١٩٨٤) ويعمل مولفه كريستوفر بطلر أستاذًا للأدب الإنجليزي بجامعة أكسفورد (وقد قمت بترجمة ثلاثة فصول من هذا الكتاب نشرت في مجلة فصول - يوليو - ١٩٨٤ الأدبية) .

والهدف الأساسي في هذا الكتاب هو شرح المناهج المختلفة الحديثة في تفسير النصوص الأدبية من « بنيوية » إلى « تفكيكية » إلى « ماركسية » إلى « إنسانية - ليبرالية » . والفكرة الأساسية التي يدور حولها الكتاب هي نسبية التفسير وارتباطه بالأيديولوجية المفسر التي تحدد رؤية العالم

وتحدد أطر الدلالة التي يقرأ المفسر في ضوئها النص ويفهمه . كذلك يوضح المؤلف أن المفسر حين ينقل تفسيره الى القراء فانه يهدف بذلك - بصورة واعية أو لا واعية - الى نقل وجهة نظره الأيديولوجية ، وتدعيم رؤيته للعالم - وعلى هذا ، فكل تفسير له هدف برجماتي في نهاية الأمر .

ويقسم بطر النص الأدبي الى ثلاثة أطر :

١ - الموضوع والأفكار المترابطة داخل النص .

٢ - السياق أو الموقف الخيالي الذي يطرحه المؤلف داخل النص لانتظام ومناقشة الموضوع والأفكار بحيث تكتسب معناها ودلالاتها ، ويكون هذا الموقف أو السياق الخيالي بمثابة الاطار المرجعي الأول لايجاد الدلالة (وهو ما يسميه « بالنص المصاحب » : (Co-text)

٣ - ثم السياق التاريخي الحقيقي للنص (الذي يسميه : (Contet) - أى الفترة التاريخية التي يصورها النص كما نعرفها من خلال قراءتنا للتاريخ بعيدا عن النص ، ويكون هذا السياق التاريخي هو الاطار المرجعي الثاني لايجاد الدلالة وتحديد المعاني .

ويفرق بطر في التفسير بين أطر الافتراضات والأفكار التي تشكل رؤية القارئ للعالم التي يفهم من خلالها النص ، وهو ما يسميه بخلفية المعلومات الأساسية «Frame» or «Background of Information» وبين استخدام هذه المعلومات الأساسية استخدامها واعيا ، وهو ما يسميه بمشروع أو خطة الفهم والتفسير (Schemata) - أى أنه يفرق بين اطار التفسير اللا واعى ، وخطة التفسير الواعية .

ويؤكد المؤلف أن جميع النصوص الأدبية تكتسب معانيها ودلالاتها في اطار علاقة متبادلة مع أطر وخطط التفسير المختلفة لدى القراء والمفسرين المختلفين . ويصف أطر وخطط التفسير بأنها النظائر العقلية والنفسية العلوية للنظم الاشارية الاجتماعية ، أو نظم المعاني والدلالات في ثقافة معينة . ويؤكد بطر من موقفه الفكرى الذى يصفه بأنه ليبرالى - راديكالى، أن أطر وخطط التفسير عامة (فى ضوء نظرية التفسير التي تقوم على مبدأ محاكاة الواقع ، وتفترض أن اللغة نظام من الرموز قادر على تصوير الواقع تصويرا مرضيا) تعكس فى جوهرها نفس الأنماط فى فهم وربط الأفكار والتجارب بعضها البعض ، وأن أنماط الفهم والربط هذه مبنية فى ذاكرة الانسان اللغوية . والنص الأدبي عادة ما يحاول أن يفرض من خلال الموقف الذى يعرضه اطار الفرضيات الذى يجب أن يستخدمه

القارىء فى تفسيره . وقد يحدث أن يثير النص اطارا معيناً من الفرضيات ثم يبدأ فى هدمها ليحل محلها اطاراً آخر . ولكن ، على أية حال ، فإن قراءة أى نص تتضمن مواجهة بين صورة العالم لدى القارىء ، وصورة العالم كما يصورها النص . والقارىء عادة ما يبدأ بفرضية أن النص يصور العالم كما يعرفه ، وقد يؤكد له النص هذه الفرضية وقد يخالفها . وإلى جانب الجدلية التى يثيرها تقابل صورة العالم لدى القارىء وصورة العالم كما يطرحها النص ، والتى تتدخل فى التفسير ، يلفت بطلنظرنا إلى جدلية أخرى هامة فى تفسير النصوص الأدبية وهى الجدلية الناتجة بين الحقيقة التاريخية التى نفترض أن النص يصورها ، والتقاليد اللغوية الأدبية المتوارثة التى تتدخل فى طريقة صياغة وتصوير هذه الحقيقة ، والتى قد تغيرها أو تزيّفها أو تشوهها . ويتأثر تفسير المفسر للنص برؤيته لدور هذه التقاليد فى تصوير الحقيقة فى النص .

ويتعرض بطلنظر لتفسير الصورة الفنية والاستعارة الشعرية فى النصوص الأدبية ليؤكد سيادة نفس مبدأ النسبية ، وارتباط التفسير بعدد من الفرضيات والمعايير السائدة فى جماعة ما . أى أن التفسير يعتمد على أطر الدلالة السائدة فى مجتمع ما ، فى عصر ما ، ويرتبط بالتالى بأيدولوجية هذا المجتمع ويخاطبها . فالمفسر يختار من الصورة أو الاستعارة بعض العناصر ليربطها بالواقع بحيث يجد لها معنى ودلالة . وقد يتجاهل عناصر أخرى تصبح ذات أهمية فى عصر لاحق ، أو كانت ذات أهمية فى عصر سابق .

ويرصد بطلنظر ظاهرة عامة فى معظم مناهج النقد الحديثة (وخاصة فى المنهج التفكيكى الذى أرسى دعائمه الفيلسوف الفرنسى جاك دريدا) وهى ظاهرة تناول اللغة بقدر كبير من التشكك باعتبارها أبعد ما تكون عن التعبير الموضوعى الشفاف . فاللغة بجميع أنواعها ، حتى لغة التنظير والنقد والفلسفة ، هى لغة استعارية تهدف إلى أحداث تأثير أو تكوين صورة بدلا من نقل الواقع أو الأفكار نقلا موضوعيا . ولهذا فإن جانباً كبيراً من النشاط النقدى الحديث يتمثل فى التشكك فى المعانى المباشرة للغة وفى البحث عن الدلالات التأثيرية الأيدولوجية لها . وينسحب هذا التشكك أيضاً على التفسير النصى نفسه . فالتفسير فى الحقيقة لا يقدم تقريراً موضوعياً عن واقع موضوعى بل استعارة تعبر عن رؤية معينة للعالم ولطبيعة الأشياء .

ويمثل هذا التيار التشككى ردة على التيار النقدى البنوي الذى قام على تأكيد تناسق بنية النص الأدبى وفق منطق وقوانين لغوية صارمة لا تقبل التعديل أو التغيير ، ولا تتأثر بأى شئ خارجها . ان

تيار « ما بعد البنيوية » (post-Structuralism) الذى يمثل « الردة » - يقوم على التشكيك فى العلامة اللغوية نفسها ، وفى منطق وقوانين انتظامها ، ويقول بأن النص الأدبى لا يمثل « بنية » لغوية متسقة منطقيا تخضع لتقاليد ثابتة يمكن اكتشافها ، بل يمثل « تركيبة لغوية تعارض نفسها من الداخل ، وتعيج بالكسور والشروخ والفجوات مما يجعل النص قابلا لتفسيرات وتاويلات لا نهاية لها » .

ويفرق بطر بين تحليل النص الأدبى تحليلا شكليا ، أى كبناء لغوى يقوم على التكرار والتنويع والتقاطع ، وبين الجهد المبذول فى فهم هذا البناء وتفسير دلالاته و « حقيقته السيكلوجية » . ويؤكد بطر أن الأطر المعرفية والأيدولوجية تتدخل الى حد كبير فى اختيار الأبنية اللغوية وفى تفسير دلالاتها . وينتهى من ذلك الى تعريف الأبنية اللغوية فى النص الأدبى - التى يطلق عليها اسم الأنظمة الشفرية أو الرمزية (Codes) - بأنها مجال يحتوى على عدد من المعانى المختلفة (Semantic Field) التى تكتسب تفسيراً اجتماعياً أو عقائدياً وفق النظم الحضارية السائدة فى المجتمع أو وفق رؤية المؤلف أو القارئ للعالم .

إننا نفترض أن المواقف التى تصورها النصوص الأدبية ترتبط بدائرة معارفنا عن العالم ، وبأساليب التى نستخدمها فى فهم وتفسير هذا العالم والتعامل معه . ونحن ندرك أيضاً أن كل نص يركز على بعض الأنماط والنظم الحضارية دون غيرها - تلك النظم والأنماط التى تمثل القيم المعيارية فى هذه النصوص - أى أن القارئ يفترض أن النص يحاكي العالم بصورة ما ، ويختار أحد نواحي التجربة الانسانية ويركز عليها دون غيرها . ولكن علاقة النص بالعالم الخارجى ، أو بالأطار العقائدى أو الحضارى السائد خارجه ليست بهذه البساطة - أى ليست عملية تصوير تعتمد على المحاكاة البسيطة . إذ أن النص عادة ما يخفى حقيقته عنا كنص أدبى خيالى مصطنع يخضع لمجموعة من التقاليد والقواعد المتعلقة ، ويقدم لنا نفسه باعتباره واقعا يصلنا عبر حاجز شفاف . ويرى بعض النقاد أننا فى محاولة فهم وتفسير نص ما لا نحيله الى اطار مرجعى خارجه هو العالم الخارجى أو التاريخ ، بل نحيله الى عناصر التركيبة اللغوية (التي تمثل النص فى مجموعة) التى تحدد مجموعة علاقاتها المتشابهة معنى كل عنصر والمعنى الكلى للنص . أى أن التركيبة اللغوية فى نظر هؤلاء النقاد هى اطار الدلالة الوحيد فى النص . ولكن بطر يرفض فكرة استقلال اللغة تماما داخل العمل الفنى عن اللغة المستخدمة

خارجه ، وبالتالي فكرة أن العمل الفني له معنى مطلق وثابت ينبع من داخله دون أن يتأثر بأية عوامل خارجية . وهو كذلك يؤكد أن العلاقات اللغوية المتشابهة داخل القصيدة مثلا ترتبط ارتباطا وثيقا بالقيم الفكرية والتقاليد التي تسود المجتمع في فترة ما . فاذا ربط شاعر مثلا بين الشجرة والمعبود - أى بين الطبيعة والدين - فإن هذا الربط لا يعكس تركيبة لغوية داخلية فقط ، بل يشير الى تركيبة فكرية اجتماعية .

ويرى بطر أن التفسير الأدبي الذى يتجاهل الدلالات التاريخية والأيدولوجية ويحصر نفسه في دائرة التحليل اللغوي الداخلي فقط يفقد الكثير من أهميته لأنه يفصل الأدب عن تاريخ الفكر الانساني .

وفي مجال قياس صدق الصورة التي يقدمها العمل الفني للعالم يشير بطر الى أن بعض المفسرين يحاولون قياس درجة الصدق عن طريق مقارنة العمل الفني مقارنة تفصيلية ودقيقة بالحقيقة التاريخية ، بينما يلجأ بعض المفسرين الى تأكيد صدق أو زيف النص انطلاقا من موقف أيديولوجي مسبق يتم طرحه بصورة تعسفية ويفترضون صحته مقدما واتفاق القارئ معهم فيه دون محاولة اقامة الحجة والدليل على صحة هذا الموقف - سواء كان ليبراليا - انسانيا يتبع منهج التفسير الأخلاقي ، أو اشتراكيا ماركسيا يتبع منهج التحليل الاجتماعي أو التاريخي - أى أن الناقد المفسر في هذه الحالة يقدم وجهة نظره وتفسيره للقارئ من منطلق أنه من أهل الرأي والثقة الذين يجب ألا يشكك القارئ في صحة آرائهم . **ويضيف بطر أن القارئ يحق له عند قراءة مثل هذه التفسيرات أن يتساءل :** ترى هل هناك حجج ودلائل موضوعية تبرر وجهة نظر المفسر سواء مدح الموقف الأخلاقي الذي يراه في نص ما (كما يفعل الناقد الليبرالي ف . ر . ليفيز بالنسبة لأعمال د . هـ . لورانس مثلا) أو انتقد الأيدولوجية البرجوازية التي يضمناها المؤلف نصه (كما يفعل الناقد الفرنسي رولان بارت في تناوله لبلزاك على سبيل المثال) ؟ ان القارئ عندما يقبل مثل هذه التفسيرات التي تنبع من مواقف فكرية يطرحها المفسر من البداية ضمنا دون تبرير فانه لا يقبل تفسيرها معينا للنص فقط ، بل يستوعب أيضا موقف المفسر الفكري أو الأيدولوجي من النص ومن العالم . وربما لهذا السبب نشأت المدرسة التفكيكية التي تقوم على التشكك في طبيعة وصدق التفسير ، وتحاول أن تثبت أن كل تفسير يمكن مناقضته من داخله بكشف أوجه التناقض فيه وذلك بفحصه وتحليله من منظور أيديولوجي مخالف ، وكذلك يمكن مناقضته من داخل النص الأدبي نفسه بتقديم تفسير معارض له .

ويعترف بطر في كتابه ضمنا بأن تفضيله للمنهج التفكيكي يرجع

الى أن هذا المنهج يقوم على مبدأ يتفق وموقفه الفكرى الليبرالى - الراديكالى ، وهو مبدأ المناظرة والمناقشة الحرة اللا مقيدة التى لا تفترض مسبقا نتيجة نهائية ، والتى تعترف بأن كل وجهة نظر فى المناقشة تنبع من اطار عقائدى وتمثل رؤية معينة للعالم . ورغم تعاطف بطر الضمنى مع بعض تطبيقات المنهج الماركسى فى النقد - خاصة وان هذا المنهج قد استفاد الى حد كبير بأساليب التفكيرية ، ورغم اعترافه بأن النقد الاجتماعى للأدب الذى نشأ من المنهج الماركسى قد قدم خدمات هامة للنقد الأدبى - ربما كان أهمها إبراز دور الأيديولوجية فى الابداع والتفسير وهدم أسطورة التفسير الموضوعى (البرىء من الأيديولوجية) التى روجت لها الدوائر الأكاديمية زمنا طويلا - الا أنه يعترض على افتراض الناقد الماركسى بصدق نظريته فى تفسير التاريخ والحقائق الاجتماعية صدقا لا يدع مجالاً للشك أو الجدل - أى أن بطر يميل الى رأى جاك دريدا بأن مفهوم الناقد للحقيقة الاجتماعية إنما هو ضرب من ضروب التفسير الذى يخضع بدوره لأيديولوجية المفسر . وهكذا يطبق بطر منهج النقد التفكيرى على التفسير الماركسى للأدب ويرصد الدور الذى تلعبه الأيديولوجية فيه .

٣ - وأما الملاحظة الثالثة فتنبع منطقيا من الملاحظة السابقة وتعتبر ترسيخا لها . فإذا قبل القارئ رأى كريسستوفر بطر القائل بأنه ليس هناك نقد برىء تماما من الأيديولوجية فهو يقبل ضمنيا فكرة نسبية التفسير والأحكام النقدية الذى هو موضوع هذه الملاحظة :

ان مصر تشهد هذه الأيام بوادر نهضة مسرحية تبشر بكل خير . ولكن حتى يتأتى لهذه الصحو أن تستمر لابد وأن يواكبها تيار نقدى واع يتحمل مسئوليته نقاد يتمتعون أولا وقبل كل شئ بثقافة فكرية ومسرحية واسعة ، وروح علمية موضوعية بقدر الامكان ، ورحابة عقل وصدر . وبحس فنى ينبع أساسا من الاطلاع الواسع والتفهم لمختلف اتجاهات المسرحية والأطر الفكرية التى تصاحبها ، دون انغلاق على لون واحد ، أو التمسك بضرورة الالتزام بقالب درامى واحد ، وذلك حتى يتأتى لهم متابعة التجارب المسرحية بوعى ، وتوصيفها وتقييمها تقييما عادلا ودون اجحاف .

واذا كنا - كما يحاول الكثيرون من رجال المسرح الآن - بصدد محاولة استنباط شكل مسرحى مصرى أصيل (سواء آمنا بجذوى المحاولة أو رأينا أن الأشكال المسرحية لا تعبر عن قوميات بقدر ما تعبر عن تيارات فكرية - كما اعتقد) فليس أقل من أن نحاول فى المتابعة

النقدية لها أن تتجنب الجمود وقصور الرؤية والأحكام التعسفية ، وكلها تدخل تحت مظلة ما يمكن تسميته بالنقد المدرسى .

والمقصود بالنقد المدرسى هنا هو ذلك النوع من النقد الذى يستخدم بصورة آلية عددا من المقولات والتعبيرات النقدية الشائعة فى تصنيف وتوصيف الأعمال المسرحية والحكم عليها - فتجد بعض النقاد الذين يمارسون هذا النوع من النقد يشرعون فى وجه أى تجربة جديدة تستعصى عليهم تفسيراتهم المحدودة لكلمات رائجة مثل « الحدث » و « التطور » ، و « الشخصية » ، و « الحكمة » - وهلم جرا - ويأخذون فى الهجوم عليها لأنها لا تتفق وفكرتهم المسبقة لما يجب أن تكون عليه الدراما . وينسى هؤلاء النقاد الحقيقة الأولى فى النقد وهى ان الفن لا ينفصل عن الفكر - بمعنى أن القوانين الفنية والأشكال التى تنتج عنها قد تختلف من فنان الى آخر ومن عصر الى آخر باختلاف الرؤية . وعلى هذا تكون مهمة الناقد الأولى أن يتكشف طبيعة شكل العمل الدرامى فى ضوء الرؤية التى يحاول تجسيدها . ثم تأتى الخطوة التالية وهى مقارنة الأعمال الفنية بعضها ببعض لرصد أوجه التشابه والاختلاف ، وهى ما يعرف فى النقد بمرحلة رصد التيارات أو الاتجاهات .

أما الحقيقة النقدية الثانية التى ينسأها بعض النقاد فهى أن القوانين النقدية تظل دائما أبدا نسبية لا ترقى الى المطلق . أى أن العبارات النقدية المتداولة كالحدث والشخصية والصراع وغيرها لا تعبر عن معان ثابتة مطلقة ينبغى أن يلتزم بها كل عمل فنى والا فشل ، بل هى مفاهيم مرنة ، حية ، ديناميكية ، يعاد تعريفها من خلال كل عمل فنى جديد بحيث يتسع المفهوم ويتعمق . فالحدث على سبيل المثال يختلف فى المسرح الرمزي عنه فى المسرح الواقعى التحليلي ، وهو لا يعنى - كما يظن البعض - ما يحدث جسديا على خشبة المسرح . اذ لو كان الأمر كذلك لاتهمنا نتاج المسرح الاغريقى برمته ومسرح بيكيت وهارولد بنتر وغيرهم بافتقاره الى الحدث . ان الحدث الدرامى هو مراحل التحام قوى الصراع فى المسرحية ، وقد يكون خارجيا محسوسا ، وقد يكون داخليا ، وقد يتحقق على مستوى الرمز والاستعارة كما يحدث فى مسرح ميتزلنك الرمزي ، وقد يتحقق على مستوى الجدلية المباشرة بين عقل المشاهد والحقيقة المعروضة على خشبة المسرح كما يحدث فى مسرح بريخت ، وقد يتحقق عن طريق المفارقة الساخرة الرقيقة والتراكم كما يحدث فى مسرح تشيكوف وهلم جرا .

ولنتذكر فى هذا المجال أن شكسبير هوجم كثيرا فى عصره

والعصر الذى تلاه واتهمه الكثيرون بالفوضى ، بل وبالهمجية الدرامية .
لقد كتب شكسبير مسرحا كان ترجمة صادقة لرؤية عصره بجميع تياراته
الفلسفية والسياسية والاجتماعية ، وجاء اطاره الدرامى مخالفا لجميع
القواعد الكلاسيكية الثابتة مما جعله موضع هجوم . لقد تجاهل شكسبير
القوالب الفنية الجامدة لأنه أدرك أن تجربة ورؤية عصره الثرية يحكمها
مبدأ الوحدة من خلال التنوع ، واستنبط من تراث الدراما الانجليزية
الشعبية نمطا فنيا يعبر عن روح عصره هذه ، ويعتمد فى أساسه على
ثنائية الحبكة ، وتعدد مستويات التجربة ، وخلط الهزل بالجد ، ضاربا
عرض الحائط بقواعد وحدة الزمان والمكان والحبكة .

ولم تنجح المفاهيم النقدية السائدة حينذاك فى هدم مسرح
شكسبير ، بل ان مسرح شكسبير نجح فى كسر جمود المفاهيم
وتطويرها . فلم يعد مفهوم الحدث مثلا يعتمد على الحبكة الواحدة التى
تنتظم صراعا واحدا فى تطور متصاعد ، بل اتسع المفهوم ليشمل وحدة
الحدث التى تتحقق من خلال التقابل والتكرار مع التنوع عن طريق
ثنائية الحبكة بحيث لا يتصاعد الصراع فى خط مستقيم ، بل فى خط
حلزوني . أى يتقدم الصراع تقدما رأسيا وأفقيا فى آن واحد . كذلك
أدخل خلط شكسبير الجد بالهزل والنثر بالشعر مفهوما نقديا آخر
لم يكن معروفا من قبل وهو استخدام المفارقة فى تعميق الاحساس
المأساوى ، وتعميق معنى التجربة عن طريق عرضها على مستويات
متعددة متزاملة تتدرج من الواقعية الهزلية النثرية ، الى المعاناة النفسية
الشاعرية ، الى الاستعارة الفلسفية .

وخلاصة القول أن النقد الفنى يعتمد على مجموعة من المفاهيم
اللينة المتطورة التى يستقيها الناقد من الدراية الواسعة العميقة بالتراث
الفنى الانسانى فى مختلف عصوره والتى يعييد فحصها وتقييمها من
آن لآخر فى ضوء التجارب الجديدة معتمدا فى تلمس طريقه الى الصواب
على الأمانة والموضوعية وعلى حدسه الفنى الذى تكونه خبرته الثرية
بالفنون واطلاعه الواسع ودراسته الجادة .

أما اذا درجنا على تناول التجارب الفنية الجديد فى ضوء تعاليم
جامدة متحجرة ومفاهيم بالية فسيكون شأننا شأن النقاد الذين امتدحوا
مسرحية جون درايدن « كل شئ فى سبيل الحب » والتى حاول فيها
أن يعيد كتابة مسرحية شكسبير أنطوني و كليوباترة فى ضوء انشعاليات
الكلاسيكية الصحيحة ليخلصها من الفوضى الدرامية . لقد جاءت
مسرحية جون درايدن صحيحة وفق القالب الكلاسيكى وقال النقاد

حينذاك أنه تفوق على شكسبير فى معالجته للقصة لهذا السبب .
وأخطأ النقد . فلا أحد الآن يقرأ مسرحية درايدن الا مضطرا ، بينما
خلدت مسرحية شكسبير فى وجدان الانسانية شرقا وغربا . ان فشل
درايدن كان فشلا فكريا بالدرجة الأولى . فقد تجاهل رؤية عصره القلقة ،
والصراعات التى مزقت الوجدان الانجليزى حينذاك ، وتصور أن القالب
الكلاسيكى التراجيدى هو مجموعة من القواعد التى تطبق بصورة آلية ،
فتنتج فنا عظيما ونسى أن التراجيديا الكلاسيكية هى فى جوهرها
رؤية تعتمد على اليقين بينما كان عصره عصر تشكك وتخبط ، فلم
تقنعنا كليوباترة فى مسرحيته - رغم عويلها وبكائها - بأنها بطلة
تراجيدية ، بينما غرق أنطونيو فى بحار الميلودراما الرخيصة ، وجاءت
مسرحيته فى مجموعها جامدة لا حياة فيها ، تفتقر الى الفن والفكر معا .
أما شكسبير فقد فطن الى حقيقة المحيط الفكرى فى عصره ، وأدرك أن
التراجيديا الكلاسيكية لا تناسبه ، فخلق شكلا مسرحيا جديدا يعتمد
على مبدأ التقابل والجدل ليبرز الجدل الفكرى فى عصره بين رؤية
العالم فى العصور الوسطى ورؤية العالم فى عصر النهضة .

٤ - وأما الملاحظة الرابعة والأخيرة فهى تتعلق بطبيعة النص
الدرامى باعتباره نصا يحمل فى طياته بعد العرض المسرحى الذى
لا يكتمل معناه الا اذا تحقق . وهو بعد يدخل فى العمل الدرامى منذ
البداية - أى فى مرحلة التأليف - ويثير بعض المشاكل الاضافية عند
النقد والتفسير . فالكاتب الدرامى عادة ما يشرع فى التأليف وفى ذهنه
صورة معينة عن طبيعة العروض المسرحية فى عصره أى وسائل اخراج
النص المتاحة فى عصره ، وشكل المسرح ، وأسلوب التمثيل ، ونوع
الجمهور . وسواء كان واعيا بهذا أم لا فان صورة المسرح تندخل
بصورة ما ، وبدرجة ما فى صياغة النص الدرامى . وقد يتخذ هذا
التدخل صورة الكتابة وفق تقاليد العرض المسرحى السائدة ، وقد يتخذ
صورة الاحتجاج عليها برفضها وطرح تخيل جديد لشكل العرض المسرحى
ومن الطبيعى والمنطقى أن الكاتب حين يختلف مع رؤية عصره يحاول أن
يخلق شكلا أدبيا دراميا جديدا يناسب رؤيته ويتطلب بالتالى طريقة
عرض جديدة ، بل وأسلوب تمثيل جديد . ومن الجدير بالذكر أن
مسرحيات تشيكوف مثلا فشلت فشلا ذريعا حين قدمت بأسلوب التمثيل
والعرض المسرحى فى هوسكو ولم تنجح الا حين أخرجها ستانيسلافسكى
بصورة جديدة وفق منهج جديد . كذلك نجد أن التجريب فى الشكل
الدرامى لدى سترندبرج قاد صاحبه قدر كبير من التنظير حول طبيعة
العروض المسرحية . بل ان سترندبرج قد أنشأ مسرحا خاصا صغيرا

The Intimate Theatre ليحاول ايجاد الشكل المسرحي الملائم لتجاربه
الدرامية . وعلى الناقد المسرحي اذن أن يحاول دائما الالمام بطبيعة العروض
المسرحية ، فقد يكشف له هذا الالمام عن أمور كثيرة قد تظل خافية عليه
فى غيابه .

ان العرض المسرحي لنص درامى يفسر النص . وعلى هذا فالناقد
حين يشاهد نصا مسرحيا فانه فى حقيقة الأمر يشاهد تفسيرا أو قراءة
له تم من خلالها تحديد اطار التفسير والدلالة . أى أن النص الدرامى على
المسرح هو نسق من الرموز قد تم تفسيرها من قبل المخرج أو الفرقة
التمثيلية . ولا يقتصر الأمر على هذا . فتفسير المخرج أو الفرقة يخضع
الى حد كبير الى النظم الاشارية الحضارية السائدة فى العصر من ملابس
وديكور وأسلوب تخاطب وتقاليد الاستقبال المسرحى (كالصمت فى مواقع
معينة . والتصفيق فى مواقع أخرى ، وتحية الممثل عند دخوله) .

على الناقد المسرحي اذن أن يتنبه الى أن الجديد فى النص الدرامى
قد يصطدم مع التقاليد الدرامية الأدبية المتعارف عليها من ناحية ، ومع
تقاليد العروض المسرحية من اخراج (ديكور وتمثيل وموسيقى وغيره)
فقد يتفق النتاج الأدبى الدرامى فى مرحلة من تطوره مع التقاليد
المسرحية السائدة ، وأحيانا قد يختلف - فقد يحدث ازدهار فى مجال
الأدب الدرامى المكتوب وتختلف فى مجال الأساليب المسرحية مما ينتج
عنه اساءة ترجمة العمل الدرامى مسرحيا . ووظيفة الناقد هنا العودة
الى النص المكتوب لقياس درجة التحقيق المسرحى فى ضوء امكانيات
النص . وكم من أعمال درامية فشلت عندما ترجمت الى عروض مسرحية
فى عصرها ثم لاقت نجاحا باهرا فى عصور لاحقة عندما تطورت الأساليب
المسرحية لتواكب الموقف الفكرى المتقدم الذى تطرحه . ان العمل
الدرامى يختلف كنص عن النصوص الأدبية الأخرى . فهو باعتبار
نصا يكتب للعرض لا يمكن أن يتحقق فى صورته الكاملة فى جلد
القراءات والتفسيرات المختلفة له كنص بل يتحقق فى جلد كل القراءات
وكل العروض . ولذلك فالنصوص الدرامية المصرية تظلم ظلما فاحشا
عندما تعرض مرة واحدة ثم لا ترى النور بعد ذلك بينما تعرض النصوص
الغربية العام تلو الآخر فى تفسيرات متعددة مختلفة بحيث تتحقق كل
امكانياتها الكامنة ، ووجودها الحى المتجدد .

الهوامش

(١) انظر :

E. Zeller, Aristotle, vol. 1, p. 204.

(٢) انظر :

B. Russell, History of Western Philosophy, Paperback edition, London, 1962, p. 95.

(٣) انظر

Wolfgang Clemen, English Tragedy before Shakespeare, Methuen, London, 1961.

(٤) انظر :

Sir Edmund Gosse, «Introduction», Restoration Plays, Everyman, London, 1969, p. ix.

(٥) انظر :

Peter Burger, «The Institution of Literature and Modernization», Poetics Vol. 12, No. 4/5 1983, pp. 419-433.

(ترجم د. محمد عناني هذه المقالة لـ مجلة فصول - يوليو - ١٩٨٥)

(٦)

Hamburg Dramaturgy, No. 74. as quoted in Literary Criticism, by William K. Wimsatt Jr., and Cleanth Brooks London, 1957, p. 365.

(٧)

Peter Burger, Op. Cit., p. 430.

(٨)

Literary Criticism, p. 393.

(٩) انظر مقدمة كاوفمان لكتاب :

Existentialism from Dostovesky to Sartre, New American Library,
1975, p. 10.

(١٠) الشاعر «Robert Southey» :

والنطق الحالي لاسم هذا الشاعر هو « ساذى » بدلا من النطق القديم « ساوذي » .
وقد كتب هذا الشاعر في بداية حياته الأدبية مسرحية ثورية هاجم فيها النظام الملكي وأيد
الثورة الفرنسية وأسماعها Wat Tyler ، ولكنها لم تنشر في ذلك الوقت .
وبعد رده السياسية والتصاقه بالبلاط نشر خصومه السياسيون هذه المسرحية دون علمه
مما سبب له حرجا شديدا مع أصدقائه الجدد . ومن الطريف أن هذا الشاعر كتب مرثية
الملك (جورج الثالث) حين مات ، وبالحق في مدح هذا الملك الظالم المجنون لدرجة
استثارت حفيظة (بايرون) - خاصة وأن (ساذى) هاجمه هجوما مستترا في مقدمته
للقصيدة . فكتب (بايرون) قصيدة ساخرة محاكيا قصيدة (ساذى) شكلا ونظما
عروضيا وأطلق عليها نفس اسم قصيدة (ساذى) وكان يوم الحساب . وأشبع (بايرون)
في هذه القصيدة خصمه السياسي سخريه وتقريعا ، بل وجعل الشيطان نفسه ينفر منه
لرداءة شعره لدرجة أنه يحمله مرة أخرى إلى الأرض ويلقى به في إحدى بحيرات شمال
انجلترا .

(١١) يتضح هذا في عدد من الخطابات التي كتبها (كيتس) منذ عام ١٨١٨ وحتى
موته عام ١٨٢١ . وقد وضحت (Anne Barton) هذه النقطة مؤكدة اقتراب فكر
(كيتس) من فكر (بايرون) في محاضرة ألقته بجامعة (نوتينجهام) بعنوان « بايرون
وميثولوجية الحقيقة » :

«Byron and the Mythology of Fact», Byron's Lecture Foundation,
University of Nottingham, 1968.

(١٢) انظر كتاب :

Michael R. Booth, English Melodrama, Longman, London, 1975.

(١٣) انظر الفصل الخاص بالرمزية في كتاب المدارس المسرحية المعاصرة للكاتب
المكتبة الثقافية - الهيئة العامة للكتاب - القاهرة - ١٩٨٣ .

(١٤)

Literary Theory, An Introduction, London, 1983, p. 131.

(١٥)

Bertrand, Russell, Op. Cit., p. 757.

(١٦)

Ibid., p. 781.

(١٧)

Ibid., p. 775

(١٨)

Ibid., p. 771.

(١٩) المقالة منشورة في كتاب :

Existentialism From Dostoevsky to Sartre, ed. with an Introduction
by Walter Kaufman, p. 353.

(٢٠) للحصول على فكرة تفصيلية عن هذا التيار انظر :

د. عبد الفتاح الديدي ، الاتجاهات المعاصرة في الفلسفة ، الهيئة العامة للكتاب ،
١٩٨٥ .

(٢١)

Eagleton, Op. Cit., p. 47.

(٢٢)

Ibid, pp. 3-4.

(٢٣)

Geoffrey Strickland, Structuralism or Criticism : Thoughts on How
We Read, Cambridge, 1981, p. 13.

(٢٤)

Ibid.

(٢٥) التحليل الاجتماعي للأدب ، بيروت ، دار التنوير للطباعة والنشر ، ١٩٨٢ ،
ص : ٦٤ .

(٢٦) مشكلة البنية ، القاهرة ، مكتبة مصر ، ص : ٤٨ .

(٢٧) المرجع السابق ، ص : ٤٨ .

(٢٨)

Eagleton, Op. Cit., p. 98.

(٢٩) مشكلة البنية ، ص : ٣٣ .

(٣٠) المرجع السابق ، ص : ٢٤ .

(٣١) المرجع السابق ص : ٢٥ ، ٢٦ .

(٣٢) المرجع السابق ، ص : ٢٨ .

(٣٣) المرجع السابق ، ص : ٢٨ .

(٣٤)

Eagleton, Op. Cit., p. 113.

(٣٥) مشكلة البنية ، ص : ٢٠ .

(٣٦)

Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale,
Gallimard, Paris, 1966, pp. 129-130.

- (٣٧)
Eagleton, Op. Cit., p. 71.
- (٣٨)
Ibid., p. 109.
- (٣٩)
Ibid., p. 116.
- (٤٠) التحليل الاجتماعي للأدب ، ص : ٤٠
- (٤١)
Deconstructive Criticism : A Selection, ed. with an Introduction by Dr. Abdel-Azim Suwailem, Cairo, Anglo-Egyptian Bookshop, 1984.
- (٤٢)
Eagleton, Op. Cit., p. 148.
- (٤٣)
Christopher Butler, Interpretation, Deconstruction, and Ideology, Oxford, Clarendon Press, 1984.
- (٤٤)
Eagleton, Op. Cit., pp. 135-136.
- (٤٥) انظر مقدمة ترجمة مسرحية بيكيت نص بلا كلمات للكاتب ، مجلة القاهرة ، العدد الحادى عشر ، ١٦ ابريل ، ١٩٨٥ .
- (٤٦)
Martin Esslin, The Theatre of the Absurd (third revised edition), Penguin Books, 1982, pp. 92-127.
- (٤٧) الجملة بالانجليزية هي :
«Save the gerund and screw the whale»,
The Real Thing, London, Faber, 1983, p. 12.
- (٤٨)
Tom Stoppard, Dog's Hamlet, Cahoot's Macbeth, London, Faber, 1980, p. 8.
- (٤٩)
Passim, Wittgenstein, The Philosophical Investigations (Philosophische Untersuchungen), translated by G.E. M. Anscombe, Oxford, Basil Blackwell, 1953.
- (٥٠) الفصل الخاص « بالتكبيبية » فى كتاب المدارس المسرحية المعاصرة .
- (٥١) الاتجاعات المعاصرة فى الفلسفة ، ص : ١٧٣ ، ١٧٤ .
- (٥٢)
Sartre, Three Plays : Kean, Nekrassov, The Trojan women, translated by Ronald Duncan, Penguin Books, 1969, p. 289.

المسرح بين الفن والفكر

الجزء الثانى

-
- المسرح المصرى وقضية احياء التراث
 - منين اجيب ناس وقضية المسرح الشعبى
 - درب عسكر والارتجال بين بيراندلو وابن دانيال
 - بريخت والمسرح المصرى
 - الخلاج بين المطلق والنسبية
 - الوزير العاشق بين أرسطو وبريخت
 - المسرح بين رسالة الحرية وفلسفة العصا
 - مسرح الأقاليم هو الأمل ٠٠٠ ولكن !
 - ليس دفاعا عن المسرح التجارى ٠٠ ولكن !
-

المسرح المصرى وقضية احياء التراث

سؤال يطرح نفسه بالحاح على المسرح :

ماذا نقصد حقا باحياء التراث ؟

تشتعل الساحة الثقافية الآن بالحديث عن الأصالة والمعاصرة ، وكثيرا ، بل غالبا ما ترتبط الأصالة فى هذا النقاش بالدعوة الى احياء التراث باعتباره حجر الأساس فى تكوين هوية ثقافية أصيلة ، كما تكتسب لفظة المعاصرة دلالات غير مستحبة من خلال ربطها ربطا تعسفيا بما أصبح يسمى بالغزو الثقافى ، الذى يقتدرن عادة فى أذهان الناس بالفلسفات المادية ورفض الديانات الروحية والانحلال بوجه عام .

ونلاحظ فى هذا النقاش أيضا وبصورة دائمة غياب أى تحديد دقيق لما نعنيه باحياء التراث . هل المقصود هو احياء الاهتمام بدراسة التراث دراسة موضوعية نقدية عن طريق اعمال الفكر فيه حتى يتعمق الوعي به ؟ أم نحن نقصد فى الحقيقة احياء أنماط سلوكية وتقاليد وأفكار ارتبطت بفترات حضارية سابقة ، واعادة فرضها على مجتمعنا الحالى بدعوى الأصالة ؟

فاذا كان المقصود باحياء التراث المعنى الأول فإن احياء التراث هنا يكون واجبا حضاريا وضرورة علمية . أما اذا كان المعنى الثانى هو المقصود ، فإننا يجب أن نسأل اذن وبوضوح شديد - خاصة وان تراثنا نحن المصريين يمتد عبر قرون طويلة الى بدء تاريخ الانسانية وعبر حضارات عديدة اختلفت فى أفكارها وسلوكياتها وتقاليدها - يجب أن

نسأل : أى تراث بالضبط ذلك الذى نسعى الى احيائه ؟ ومن الذى سيحدده لنا ؟

أنعود الى تاريخ مصر القديم ونحيى عادة القاء عروس النيل كل عام ، وحكم الكهنوت وعبادة الحكام باعتبارهم آلهة ، وقوانين السخرة فى بناء مقابر العظماء ؟ أو يصبح لزما على كل ربة بيت أن تصنع الجعة لتقدمها لزوجها مع الحبز والبصل كجزء من طعامه المعتاد بينما يرتدى الرجال والنساء تلك الملابس المتحررة التى نراها فى النقوش والرسومات الفرعونية ؟

أم نعود الى التراث العربى قبل الاسلام ، والى وأد البنات وامتلاك العبيد والجوارى ، ونقيم أصناما لنعبدها ونضع العصبية القبلية فوق أى انتماء ؟

أم نعود الى سياسة الحروب المذهبية التى تسعى الى فرض القوة تحت ستار الدين ؟ (ويبدو أن لبنان قد نجحت فى احياء هذا التراث نجاحا مذهلا !) .

أم نعود الى ختان البنات فى عصر الحريم ، والاستبداد الأجنبى والانعزال الثقافى وقبول قطع آذان الفلاحين اذا لم يفوا بالضرائب احتسراها لخليفة المسلمين العثماني فى عصر الخلافة التركية (وهو ما سمعنا غير مصدقين البعض يدعو اليه الآن تحت شعار الأصالة والدين) ؟

ان الاجابة على مثل هذه الأسئلة أمر حيوى ينبغى أن ينتبه اليه كل من يتصدى للدعوة الى احياء التراث - خاصة فى مجال جماهيرى فعال مثل مجال المسرح . كما أن طرح هذه الأسئلة - رغم سذاجتها الظاهرة - ينبهنا الى ضرورة استبدال لفظة « احياء » التراث بلفظة « الوعى » بالتراث . وهذا الاستبدال لا يمثل سفسطة لغوية فقد علمتنا الأيام أن الكلمة فكرة ، والفكرة بذرة فعل ومسئولية . واذا لم نتوخ المسئولية فى استخدام الألفاظ فقد تنتج أخطار دميرة ليس أقلها استغلال البعض لغموض الكلمات فى اعطائها تفسيرات ودلالات قد لا تكون فى حسابنا ، وقد تخدم فلسفات وأيديولوجيات وصراعات قوى لم تخطر لنا على بال .

ان الوعى النقدى بالتراث فى حيوية وصدق ودون اجلال زائف هو المطلوب فى الفترة الراهنة من حضارتنا حتى نصل الى الوعى النقدى

الحقيقي للذات ، وهو أول خطوة على طريق تلمس هويتنا الثقافية الحقة . أما الحنين الى سلوكيات فترات حضارية غابرة وعاداتها الاجتماعية فيمثل ضربا من الهروب الرومانسى قد تنتج عنه عواقب وخيمة . اننا نلاحظ انه كلما أصاب الافلاس الفكرى والمعنوى حضارة ما فى فترة من تاريخها ارتفعت أصوات تطالب فى سذاجة بالغة ، أو لغرض ما فى نفس يعقوب بالعودة الى الوراء . وكثيرا ما يكون أصحاب هذه الدعوة اما من المستفيدين من الوضع الراهن والذين يحاولون اخفاء افلاسه عن طريق استيراد قيم وتقاليده الماضى ، أو من الرومانسيين البارزين من مواجهة واقع اللحظة جريا وراء حلم ماضى ذهبي لا وجود له الا فى أذهانهم ، أو من أصحاب الدعوات الجديدة الذين يهدفون الى اعطاء دعواتهم وفلسفاتهم وزنا وثقلا وتأصيلها من خلال ربطها بالتاريخ والتراث القومى .

وفى كل الحالات نجد أن الدعوة الى احياء التراث اما تستخدم استخدامها مغرضا أو كوسيلة هروب من تحديات الحاضر .

ولكن لنا عظة وعبرة فى الهجوم العنيف الذى تعرضت له رئيسة وزراء بريطانيا عندما دعت الى العودة الى تقاليد وقيم العصر الفيكتورى هروبا من التخطيط الفكرى والمعنوى الذى تعانيه بريطانيا الآن . فقد نسبت مسز تاتشر أن العصر الفيكتورى شهد سخرة الأطفال فى المصانع التى وصفها ديكنز فى رواياته باستفاضة ، وشهد عنفوان السياسة الامبريالية ، كما سجل أعلى معدل فى النفاق الأخلاقى رغم روح المحافظة الشديدة فانتشرت بيوت الدعارة السرية بصورة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ بريطانيا . نسبت ذلك مسز تاتشر ولكن شعبيها الواعى لم ينس .

ان كل فترة حضارية لها مثالبها وأوجهها المضيئة . واذا لم نع كلا الجانبين وعيا أمينا شجاعا انعدمت القدرة على التقدم والتغيير . والوعى بالتراث وعيا أمينا - بمعنى استقراءه واعمال الفكر فيه - لا يمكن أن يتحقق بأبعاده الكاملة فى اطار العزلة الثقافية . فبدون مقارنة تراثنا بحصاد التجارب الانسانية فى حضارات مختلفة لا يمكن أن يتحقق لنا المنظور الصحيح ولا أن تتكشف لنا أوجه التواصل الانسانى الصادقة أو منابع القيمة الدائمة فى حياة الانسان وسط متغيرات الحضارات المختلفة .

ويضيق بنا المقام هنا عن الحديث المستفيض عن علاقة المسرح

المصرى بالتراث ، فمعالجة مثل هذا الموضوع تتطلب كتابا مستقلا .
ولكن الملمح الأساسى فى هذه العلاقة والذى يبعث على التفاؤل والأمل
هو أن تناول الكتاب المصريين للتراث يسير بثقة على طريق الوعى
بالتراث . فقد مر المسرح المصرى فى علاقته بالتراث بثلاث مراحل
متميزة تمثل تطورا فكريا من النقل الى النقد - أى من المحاكاة السلبية
الى اعمال العقل والتقييم الايجابى .

أما المرحلة الأولى فكانت مرحلة التمجيد عن طريق ابراز البطولات
الفردية . فكان الكتاب فى هذه المرحلة يتعرضون لحياة وبطولات
الشخصيات التاريخية والتراثية محافظين على مجموعة القيم التى ارتبطت
بهذه الشخصيات بصورة تقايدية على مر العصور . فلم يكن الكاتب
مثلا يسمح لنفسه بأن يفحص هذه الشخصيات من منظور فكرى مخالف ،
أو أن يتعرض لمفهوم البطولة التقليدى بالنقد أو باعادة التقييم . لذلك
تميزت أعمال هذه المرحلة بصبغة الملحمية . ولا نقصد بكلمة الملحمية
هنا ملحمة مسرح (بريخت) التى تقوم على التناول النقدي للتاريخ
من منظور فكرى معين يخالف المنظور التراثى السائد ، بل نقصد بها
أن الأعمال الدرامية فى هذه المرحلة كانت أقرب الى الملاحم القديمة التى
كانت تعرض لتاريخ الجماعة القومى ، وخاصة تاريخها الحربى ، من
خلال تناولها لبطولات فردية فى اطار فكرى ثابت ، يتكون من مجموعة
من العقائد والقيم والمفاهيم التى تكون رؤية للعالم يتفق الجميع عليها
ويتم من خلالها تحديد علاقات الفرد بالمجتمع وبالكون دون أن يكون
ثمة تعارض بين أهداف الفرد وأهداف الجماعة . ولهذا نجد أن الأبطال
فى الأعمال الدرامية التى تنتمى الى هذه المرحلة الملحمية - مثل أعمال
شوقي وعزيز أباظة وباكثير - أبطال ماحميون ، لا تشوبهم شائبة ، ونجد
الكاتب يعالج البطل الفرد باعتباره رمزا للجماعة وممثلا لها وليس
باعتباره أحد أفرادها - أى أن الكاتب فى هذه المرحلة لا يتعرض للتراث
بالنقد أو التقييم ولكن بالتمجيد فقط . وربما كان تناول التراث فى
المسرح من هذا المنطلق طبيعيا ومنطقيا فى فترة ما قبل الاستقلال
حين اشتدت الحاجة الى تأكيد الروح القومية .

واذا سمينا المرحلة الأولى فى تناول المسرح للتراث بالمرحلة
الملحمية فيمكننا أن نطلق على المرحلة الثانية - مع بعض التجاوز - اسم
المرحلة التراجيدية . فالتراجيديا بمعناها الاغريقى القديم وكذلك
بمعناها المعدل أى الذى تم تحويله فى ظل الدين المسيحى (الذى خفف
من قدر تعسف القدر وجعل سقوط البطل التراجيدي عقابا الهيا عادلا

على خطأ أخلاقي واضح) - التراجيديا كشكل فني وتنتاج فكري تحمل بذرة الخلاف بين الفرد والمجموعة . فبينما توحد الملحمة بين البطل والجماعة ، تركز التراجيديا على البطل الفرد في وحدته الوجودية وفي صدامه مع المطلق - سواء كان نظاما كونيا أو ناهوسا أخلاقيا . ورغم أن مصير الجماعة يرتبط بمصير الفرد في التراجيديا باعتباره بطلا يشغل مركزا مرموقا في الجماعة إلا أن التراجيديا لا توحد بين الفرد والجماعة كما تفعل الملحمة ، فقد يسقط البطل التراجيدي نتيجة اختلافه مع القانون السائد ولكن الجماعة لا تسقط معه ، بل تبقى لتحافظ على سيادة هذا القانون ولتختار بطلا جديدا يتزعمها .

وفي أيدي الكتاب المصريين تحولت التراجيديا الى جدل بين منظور فكري فردي ومنظور فكري جماعي ، فحاول بعضهم استخدام الشكل التراجيدي لطرح رؤية جديدة في معنى التراث يجسدها البطل التراجيدي وتتعارض والرؤية السائدة التي يمثلها المجموع بحيث يصبح البطل رائدا فكريا ، وتصبح معارضته للقانون السائد لا خطأ تراجيديا سلبيا ، بل موقفا ايجابيا يطرح فكرا معارضا . وهذا النوع من التناول التراجيدي للتراث يشترك مع الملحمة في احتفاظه بفكرة انبطل المخلص وان طرحها طرحا تراجيديا مبرزا اختلاف الفرد عن الجماعة . ولكنه يختلف في هدفه النهائي عن التراجيديا الغربية التي تسعى الى تأكيد الاطار العقائدي الذي يتم طرح الصراع من خلاله ، ذلك أنه يسعى الى خلخلة ذلك الاطار عن طريق استبدال البعد الميتافيزيقي بالبعد الاجتماعي . أي أن الصراع في هذا النوع من التراجيديا المصرية لا يطرح صراعا بين البطل والفرد والاقدار في ضوء اطار عقائدي ثابت واحد ، بل يطرح صراعا بين البطل والفرد والاطار الفكري السائد في المجتمع ، فيتحول فيها الصراع التراجيدي التقليدي الديني الصيغة الى صراع اجتماعي - فكري . يجد القارئ مثلا واضحا على هذا النوع من التناول التراجيدي للتراث العالمي في مسرحية **الحسين نائرا** لعبد الرحمن الشرقاوي وفي مسرحية فوزي فهمي **عودة الغائب** .

والى جانب هذا النوع من التناول التراجيدي للتراث نجد نوعا آخر يحاول الكاتب فيه أن يتعرض بالفحص والتقييم للفكرة الأساسية في التراجيديا وهي فكرة البطل الفرد ، وللفكرة الأساسية في الملحمة وهي فكرة البطل المخلص . فالكاتب في هذا النوع من التناول يطرح فكرة البطل في البداية طرحا تراجيديا باعتباره فردا متميزا له صفة القيادة الاجتماعية والفكرية ، ثم يبدأ في هدم هذا الطرح التراجيدي

بأن يجعل مأساة البطل هي افتقاده الى اليقين - فالبطل في هذا النوع يعذبه التشكك وعدم القدرة على الايمان برؤيته الفردية القيادية ، ويصبح تفرد الفكرى وانفصاله عن المجموع هو لب مأساته - أى أن الأعمال من هذا النوع تستخدم الاطار التراجيدى فى تناول الشخصيات التراثية لا بغرض تمجيد البطولات الفردية أو لطرح مفهوم فكرى جديد من خلال فكرة البطل المخلص ، وانما لتعيد تقييم فكرة البطل المخلص نفسها - وهى فكرة متأصلة فى التراث المصرى والعربى والغربى - من منظور جديد هو منظور نسبية الأحكام الانسانية فى علاقتها بالطرف الاجتماعى والتاريخى بعيدا عن سيادة المطلق . وربما كانت مسرحية صلاح عبد الصبور **مأساة الحلاج** أصدق مثال على هذا الاتجاه فى تناول التراث ، وتشبه معها فى هذا مسرحية **ست الملك** لسمير سرعان . وأهم ما يميز هذا النوع من التناول التراجيدى للتراث هو أن فكرة البطل الفردى قد بدأت فى الاهتزاز وأن الكاتب قد بدأ يتشكك فى فاعلية الفكرة وينتقدها من داخل الاطار التراجيدى نفسه بحيث انقسم الأساس الفكرى الذى تقوم عليه التراجيديا كشكل فنى على نفسه وأصبح الجدل هو سمته الأساسية .

وأما المرحلة الثالثة التى تتداخل زمنيا وفكريا مع المرحلة الثانية فهي مرحلة الوعى النقدي والتوعية النقدية المباشرة بالتراث - فمعظم الأعمال الدرامية التى تتناول التراث فى هذه المرحلة تعتمد طرح فكرة أو أسطورة المخلص فى أثواب متعددة بعيدا عن الاطار التراجيدى التقليدى لتثبت فشلها . لذلك فالبطل فى هذه الأعمال يصبح البطل النقيض - أى ال anti-hero وفى هذه المرحلة نجد الى جانب دراما الانسان العادى التى برع فيها نعمان عاشور وسعد الدين وهبة وأتباع الواقعية الاجتماعية ، دراما كشف زيف البطولات والأساطير التى تتمثل - على سبيل المثال لا الحصر - فى **عنترة والهلالية** و**على الزريق** ليسرى الجندى ، وفى **البر الغربى والمجاذيب والغربان** لمحمد عنانى وفى **الناس فى طيبة والظاهر بيبرس** لعبد العزيز حمودة ، وفى أعمال جيل الثمانين الذين أخذوا بالتجارب المسرحية الجديدة الطليعية فكرا وفنا ، والذى يضيق بنا المقام هنا عن ذكرهم جميعا . وحتى يتأتى لهذه التجارب المسرحية أن تستمر وتزدهر ينبغى ألا يحاول النقاد فرض قيود شكلية عليها كأن يطالبوها بالالتزام بالقواعد الأرسطية مثلا التى قد تكبلها فنا وفكرا ، أو أن يطالبوها بالانغلاق على الأشكال المسرحية المستقاة من التراث بدعوى اقامة مسرح شعبى مصرى أصيل لأن فى هذا حجرا على

التجديد ، وفصلا تعسفيا بين الشكل والفكر فى المسرح ، ودعوى مقنعة الى « احياء التراث » بالمعنى الذى شرحناه آنفا . ويتضح هذا الفصل الخاطيء بين الشكل والفكر فى المسرح فى الضجة النقدية المفتعلة التى ثارت حول عرض مسرحية نجيب سرور **هتين أجيب ناس** حديثا ، والذى هو موضوع حديثنا التالى .

مثنى أجيب ناس وقضية المسرح الشعبى

اختلفت الآراء واحتدم النقاش حول عرض المسرح المتنحى لمسرحية نجيب سرور مثنى أجيب ناس التى أخرجها الأستاذ مراد منير ، فمن قائل أنها عرض مسرحى يفتقر تماما الى الشكل الدرامى المتعارف عليه والى قواعد علم الجماليات ، ومن قائل ان هذا النوع من المسرح يمثل شكلا دراميا جديدا متفردا و « ممتنعا على المتعلقين بأذيال القالب الغربى الأمثل » - فى قول مخرج المسرحية - ولملحا بالغ الأهمية فى حركة الدراما الشعبية المصرية .

**وكان الدراما الشعبية فى مصر ينبغى أن تنفصل تماما عن تراث
الإنسانية الفنى !**

وكان التواصل مع هذا التراث يمثل عيبا وعارا !

**وكان الانغلاق على ثقافتنا يمثل الطريق الوحيد لتحقيق هويتنا
الثقافية المتفردة !**

وليس هنا مجال الخوض فى قضية استنباط أشكال مسرحية جديدة من التراث الشعبى أو تطويع التراث الشعبى حتى يتوافق مع الشكل الدرامى المتعارف عليه وليس هذا أيضا مجال تحقيق مفهوم الدراما بصورة مطلقة أو فى علاقتها بالتراث المحلى والتقاليد العالمية المتوارثة منذ أرسطو فى الغرب أو منذ مسرحيات النور والكابوكى فى الشرق ، فهذه قضايا يمكن طرحها طرعا مستقلا وتبادل وجهات النظر فيها على نطاق

واسع ، خاصة أنها ترتبط ارتباطا وثيقا ببعض القضايا الهامة التي تشغل الساحة الثقافية في مصر الآن ، مثل قضية الهوية الثقافية والمحافظة على التراث ، في علاقتها بما يسمى بالغزو الثقافي وكذلك قضية « محلية الفن » في علاقتها بفكرة عالمية القواعد العلمية للنقد - وكلها قضايا أثارت جدلا شديدا في مؤتمر الأكاديمية الأخير الذي عقد تحت عنوان الهوية الثقافية .

ورغم ذلك فهناك مجموعة من الحقائق التي لابد من ذكرها في البداية حتى نستطيع أن نقيم اطارا موضوعيا يمكننا من خلاله توصيف عرض « منين أجب ناس » وتقييمه بصورة عادلة صحيحة . ورغم أنها حقائق واضحة فانها كثيرا ما تغيب عن الذهن ، مما يؤدي الى اختلال النظرة النقدية واختلاق قضايا فرعية زائفة .

وأول هذه الحقائق هي ضرورة التفريق بين الأطر والأشكال الفنية التي قد تختلف من ثقافة الى أخرى ومن زمن الى آخر ، وبين المبادئ الفنية العالمية التي تشترك فيها جميع الثقافات ، وتنبع من الحس الفطري بالجمال لدى الانسان في كل مكان ، بصرف النظر عن وضعه التاريخي . وربما كان أهم هذه المبادئ وأوضحها هو التناسق والاتزان ، والترابط والاكتمال ، ونزوع الانسان دائما الى استخدام التوازن والتقابل والتسلسل المفهوم ، لبلورة معنى أو توضيح مفارقة .

ويكفى للدلالة على عالمية هذه المبادئ تواجدها بصورة دائمة في رسوم الأطفال الفطرية ، بل ان انتاج الأطفال المصريين من السجاد الشعبي وتصميماتهم لا تكاد تختلف عن السجاد الشعبي الذي يصنعه أطفال المكسيك مثلا (ومرجعنا في هذا هو الدكتور هانى جابر أستاذ الفن الشعبي بأكاديمية الفنون) .

وانطلاقا من هذا يمكننا القول ان نظريات الدراما وأشكالها قد تعددت ، ولكن جوهرها يظل ثابتا . فالنظريات تتفاوت ، بين الأرسطية والبريختية في الغرب - على سبيل المثال - وبين الشرقية في اليابان والهند ، أو بين ما عرف حديثا بنظرية مسرح المجهورين في أمريكا اللاتينية ، التي ترفض كلا من أرسطو وبريخت* ، وتنزع الى تدريب المجهور على الفعل ، وتقدم رؤية ديناميكية تدعو الى التغيير ، وترفض مبدأ القدرة الدينية الذي يمثل عنصرا أساسيا في الكلاسيكيات التراجيدية ، أو مبدأ القدرة الوراثية أو الحتمية الاجتماعية التي يقوم عليها المسرح الطبيعي والمسرح الواقعي في بعض صوره كما ترفض هذه النظرية أيضا أن تقف عند حدود إيقاف الوعي النقدي لدى المتفرج ، الذي يمثل الهدف الرئيسى

فى مسرح بريخت . ولكن رغم كثرة هذه النظريات واختلافها فانها جميعا تقدم ، فى جوهرها ، مفهوما عالميا للدراما يمكن أن نلخصه فى جملة الصراع « المتطور الذى يؤدى الى لحظة تكشف أو تنوير » .

ان الاختلاف الحقيقى بين هذه النظريات الدرامية ليس اختلافا فى مفهوم الدراما الجوهرى ، بل هو اختلاف فى الرؤية الأساسية التى يفصح عنها الصراع . أى أن التفريق بين شكل درامى وآخر لا يكون باتهام شكل ما بأنه غير درامى ، حيث ان معظم الأشكال التى تتمخض عنها نظريات الدراما المعروفة تقوم فى جوهرها على صراع متطور يؤدى الى معنى متكامل . بل يجب أن يتم التفريق بين نظرية درامية وأخرى على أساس اطار القيم الذى يحدد قوى الصراع ، وشكله ، ومساره ، ونتيجته ، ووسائل حسمه .

وفى ضوء هذا المفهوم العام للدراما – باعتبارها صراعا متطورا فى اطار القيم السائدة لدى الجمهور الذى تخاطبه ، وفى اطار رؤية الفنان وفلسفات العصر السائدة – نستطيع أن نؤكد أن نظريات الدراما المختلفة ، والأشكال الفنية التى تنتج عنها ، لا تنفصل عن الرؤية التى تعبر عنها وتهدف الى صياغتها فنيا .

وحيث ان تاريخ البشرية على مر العصور يمثل فى جوهره جدلية بين الاستقرار والتغير ، فان المسرح باعتباره اكثر الفنون اتصالا بالجماهير ، يعكس على طول تاريخه هذه الجدلية فى الرؤية بوضوح ، ويترجمها من حيث الشكل الى جدلية فنية بين المحافظة على القيود المسرحية والتمسك بها من ناحية ، وبين رفضها أو محاولة تبديلها أو تعديلها من ناحية أخرى . وهذه الجدلية بين الاستقرار والتغير ليست مقصورة على بلد بعينه أو ثقافة بعينها .

وعلى هذا فاننا اذا نظرنا الى تاريخ المسرح – سواء فى الشرق أو الغرب ، وسواء فى مسرحيات النوا الأرسطراطية أو مسرحيات الكابوكى الشعبية فى اليابان ، أو فى المسرح الارسطى أو الشكسبيرى أو الواقعى أو التجريبي بجميع تياراته – فاننا سنجد ثمة ارتباطا بين الأشكال الفنية والمناخ العام الثقافى والاجتماعى . اذ انه كلما نحا المجتمع الى تثبيت الأوضاع السائدة جنح الى المحافظة فى الفن ، بينما يواكب التجريب دائما حالة من القلقة الاجتماعية . كذلك نلاحظ أنه كلما ازداد انعزال المسرح من عامة الشعب ، ازدادت روح المحافظة على التقاليد الفنية الموروثة ، بينما يصبح المسرح اكثر ليونة وحرية فى التعامل مع هذه التقاليد اذا ما اقترب من عامة الشعب .

وعلى سبيل المثال لا أرى أنها كانت مجرد صدفة أن ارتبط المسرح الكلاسيكي في إنجلترا - بقيوده الضيقة واتجاهه إلى مخاطبة طبقة بعينها - بتيار المحافظة على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفلسفات التي تساندها ، بعد انتهاء ثورة كرومويل وعودة الملكية في القرن السابع عشر . كذلك لم تكن مجرد صدفة عشوائية أن ارتبطت الثورة الرومانسية في الفنون بثورات التحرير الشعبية في أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر . وخاصة الثورة الفرنسية ، وكذلك بنزوع الرومانسيين إلى مخاطبة الرجل العادي والاقتراب من الطبيعة والفطرة .

المسألة إذا ليست قضية استنباط أشكال محلية من التراث الشعبي لمقاومة غزو أشكال فنية تفرضها ثقافات أخرى . بل هي قضية رصد تيارات فنية متكررة ، في علاقتها بالمناخ العام الذي تظهر فيه ، واستكشاف أوجه التشابه بينها ، لتحديد الأنماط الثقافية المتشابهة التي تصاحب ظهور هذه التيارات في مجتمعات مختلفة وثقافات متنوعة .

وإذا انتقلنا للحديث عن المسرح الشعبي - في ضوء الملاحظات التي سبق ذكرها - نجد أنه ، في أصدق صوره ومهما أغرق في استخدام الموتيقات المحلية ، يمثل في جوهره مسرحا عالميا ، فهو مسرح الانسان العادي البسيط بكل آماله وصراعاته وهو كذلك مسرح الوجدان الجماعي بكل رموزه وأساطيره . ومهما اختلف هذا المسرح في شكله الخارجي من مجتمع إلى آخر فإنه يمثل روحا واحدة ، ورؤية واحدة ، بل وأيضا بناء واحدا ، وإن تنوعت خاماته .

وحتى يمكننا توصيف مسرحية « منين أجيب ناس » بأنها تنتمي إلى هذا النوع من المسرح سنتعرض أولا باختصار لطبيعة المسرح الشعبي وسماته الأساسية .

يتميز المسرح الشعبي أساسا - مثله في ذلك مثل الأدب الشعبي عموما - بالنظرة الشاملة الكلية للوجود لا بالنظرة التحليلية . فهو لا يعرض للأشياء لا في انفصالها وتفردا ، بل في توصلها وترابطها ، في رؤية كلية تعبر عن نفسها بالضرورة عن طريق الرمز والاستعارة . فالمسرح الشعبي مسرح شعري في جوهره حتى وإن كتب نثرا ، إذ هو يتعرض لتاريخ الجماعة ، لا كسلسلة من الوقائع المحددة زمنيا ومكانيا ، ولكن كما يمثله وجدان الجماعة بحيث غدت بعض هذه الوقائع جزءا من نسيجه الشعوري ، أي جزءا من الرؤية الشاملة الكلية للجماعة . أي أن التاريخ في المسرح الشعبي يكتسب بعدا شعريا ، بحيث تصبح الواقعة المحددة رمزا لسمة دائمة في النسيج الوجداني للجماعة .

وعلى سبيل المثال نجد أن المسرح الشعبي عند ما يتعرض لفكرة العدل مثلاً ، لا يتناولها كقيمة اجتماعية أو سياسية ترتبط بظروف ومواقف تاريخية عابرة ، بل كقيمة فطرية لا تستقيم الحياة فى أية ظروف بدونها ، فالظلم فى المسرح الشعبي لا يهدد فرداً بعينه أو طبقة بعينها ، بل تقع غائلته على الحياة بأسرها بحيث يهددها بالجدب والخراب . وعلى هذا فإن الصراع فى المسرح الشعبي صراع حيوى ، رغم بساطته ووضوحه وعموميته . انه صراع بين الخير والشر - صراع نرى فيه الخير ينتظم كل القيم التى تحفظ للحياة خصبها وتجدها ، بينما ينتظم الشر كل ما يهددها بالجدب والفناء .

وتحت قشرة المحلية الرقيقة يتميز المسرح الشعبي فى كل مكان باستقاء مادته أساساً من الأفكار والرموز الخالدة فى تراث الإنسانية وفى وجدانها ، ومما أسماه الفيلسوف كارل جوستاف يونج بالأنماط الفطرية فى اللاوعى الإنسانى الجماعى . فمهما اختلفت التفاصيل فى المسرح الشعبي من مكان الى آخر فإن المعانى والقيم المتبلورة فى رموز ثابتة تكاد تكون واحدة ، ومن بينها مثلاً فكرة رحلة البحث عن الخلاص ، وفكرة الاعترا ب التى ترتبط بالترحال ، كذلك ارتباط معنى الحب البشرى بالخصب فى الطبيعة ، وارتباط عودة الحياة وتجدها بفكرة التوحد بعد التفتت والتشتت . كما نجد أيضاً بصورة متكررة فى التراث الشعبي فى كل مكان - ثالث الأب والأم والابن ، الذى تغدو فيه الأم هى الأرض . كذلك كثيراً ما ترتبط فكرة الموت بشعائر التضحية وطقوس تقديم القرابين ، فالفرد يقدم حياته قرباناً حتى تتجدد الحياة للمجتمع بأسره . ان هذه الأفكار وغيرها تمثل الأساس فى التراث الشعبي فى كل مكان ، حتى وان اختلفت صياغتها باختلاف البيئات جغرافياً وباختلاف تاريخها السياسى والاجتماعى .

ولأن المسرح الشعبي يرتبط ظهوره دائماً بحاجة الجماعة لتأكيد كيائها فى مواجهة خطر داهم أو محنة تنهددها فى الصميم ، نجد انه يتعرض دائماً للتراث التاريخى من واقع معاناة حاضره ، بحيث يربط التاريخ - بمعناه المتأصل فى الوجدان الجماعى - بواقع الحياة اليومية والمشاكل الراهنة . لذلك نجد أن الرقعة التاريخية التى يغطيها المسرح الشعبي تنسم عادة بالانساع والانفساح ، مما يجعل المسرحية تتخذ اطاراً بانورامياً متنوعاً ، يربطه خيط سردى رقيق ونسيج استعارى رمزى ممتد .

وعندما تعرض بريخت لموضوع تقديم المسرحية الشعبية أو المسرحية المستقاة من التراث الشعبي ، وجد أن أقرب الأشكال المسرحية

الحديثة لها هو شكل العرض المسمى بالريفيو الذى يتكون من فقرات سريعة متنوعة تخلط بين الرقص والغناء والتمثيل ، ويربطها جميعا خيط التعليق النقدى الساخر الذى يصب على مشكلة بعينها أو فكرة واحدة أساسية .

المسرح الشعبى اذن هو مسرح يؤرخ لوجدان الجماعة ، فى ماضيها وحاضرها بصورة تشمل جوانب الحياة المتعددة المتداخلة من نظم سياسية وموروثات اجتماعية وثقافية وأخلاقية ، وتقاليد وعقائد وعادات وشعائر ، وكل ما ترسب من التجربة الحياتية فى اللاوعى الجماعى فى شكل أساطير « وحواديت » ورموز .

وفى ضوء ما سبق يمكننا أن نتفق مع المخرج الأستاذ مراد منير فى قوله ان نجيب سرور وضع بذرة صحيحة لمسرح شعبى أصيل . ولكننا نختلف معه فى تفسير هذا القول ، فليس مسرح نجيب سرور شعبيا لأنه أغرق نفسه فى المحلية المصرية وانفصل عن أى تيارات مسرحية عالمية . ان البذرة الصحيحة التى وضعها هى توصله لفهم طبيعة المسرح الشعبى وروحه وبلورة ادراكه هذا فى شكل مسرحى هو ترجمة جمالية صادقة لهذا المفهوم . ولا يضير هذا الشكل أنه يحمل ، الى جانب بعض سمات الموال الشعبى ، الكثير من ملامح المسرح الملحمى وأساليبه (وان اختلف معه فى الهدف من استخدامها) ، ولا أنه يتشابه تشابها كبيرا مع المسرح الاغريقى الأصيل فى خلطه السرد بالدrama ، والتعليق بالانشاد والتاريخ بالأسطورة ، وفى استخدامه للطقوس والشعائر ، وفى بلورته للحزن الفردى بحيث يصبح حزنا جماعيا يشمل العالم كله .

فاذا كان جوهر المسرح الشعبى كما سبق القول هو وحدة الرؤية وكليتها - الذى يؤكد الرمز والاستعارة - من خلال التعدد والتنوع فى المادة التاريخية المطروحة وفى وسائل عرضها ، فان مسرحية منين أجيب ناس التى تقوم على مبدأ الوحدة الاستعارية من خلال التنوع ، أو التنوع فى اطار الوحدة ، تنتمى حقا الى هذا النوع من المسرح .

فالمسرحية فى مجموعها هى رحلة بحث عن الخلاص الذى يتمثل فى عودة الحياة بعد اكتمال جسد حسن ودفنه ، حتى يصبح بذرة فى الأرض تعيد اليها الحياة . فحسن يرحل فى غربة قاسية فى مياه النيل ، من صعيده الى شماله ، بحثا عن وجدانه المفقود ووعيه الذى تمثله الرأس الضائعة ، وذلك حتى يتوحد كيانه ، وتعود اليه الروح كما رحل أوزوريس من قبله فى الأسطورة المصرية القديمة ، ونعيمة ترحل عبر

الوادي في تواز وتقابل بديع ، مقتفية آثاره ، لتعيد تجميع جسده كما فعلت ايزيس من قبلها . ونحن المتفرجين نرحل معها ومع عمال الترحيل ، الذين يؤكدون فكرة الترحال وأملها عبر تاريخنا القديم والحديث ، نتلمس آثاره ، ونتكشف معناه . فالرحلة هي الشريط الحريزي المتين الذي تغزله نعيمة وايزيس وبهية ، في شخص محسنة توفيق ، لينتظم حبات العقد أو المشاهد واللقاءات المتعددة والتداعيات من الماضي التي تتم خلال الرحلة .

وكما قلنا سابقا : الدراما في جوهرها الدائم هي صراع وتطور نحو لحظة تكشف وتنوير . وعندما يقال ان هذا العرض ليس دراميا ، يكون في هذا انكار لوجود الصراع – الواضح في المسرحية – بين قوى القهر والظلم والشر في صورها المتعددة ، وبين نوازع الخير التي تعطي الموت معنى جديدا ، وتوحد بين فكرة الاستشهاد في سبيل العدل وبين خصب الأرض وانتصار الحياة ، عن طريق الاستعارة الشعرية . فالبطل حسن يختلط دمه بماء النيل وطميه الخصيب ، والأشجار في المسرحية تطرح رجلا ، هم المستشهدون في الكفاح من أجل الحرية ، والطلبة يرمون في النيل مثل عروسه ليصبحوا قربانا ليفيض النيل بالحياة ، والجنود يمتزجون برمال الصحراء فتنبث أزهار القطن المنيرة .

أما ما يسمى « التطور الدرامي » فهو هنا ليس تطورا لحداث معين ، ولكنه يتخذ صورة تطور الوعي بهذا المعنى في نفس البطلة نعيمة ، التي ترى الأمور في البداية لغزا غير مفهوم ، ثم يتسع وجدانها وينضج وعيها تدريجيا من خلال لقاءاتها بالفلاحين والمراكبية والراعي ، وبالسجين الهارب ، وبالعمال والطلبة والجنود ، ثم بالأرواح الشريرة وقوى الظلام التي تنبئها الى حقيقة انتمائها الى ايزيس وبهية ، بحيث تدرك هويتها الحقيقية ويتضح لها معنى « الفزرة » التي تقول ان الموت هو أحيانا الطريق الوحيد الى الحياة بمعناها الحق . وبهذا تدرك معنى موت حسن ودلالاته ، وتصبح مأساتها ليست مجرد فقدان الحبيب ، بل مأساة المعاناة من القهر الذي يهدد كل قيم الخصب والنماء وطريق مقاومة هذا القهر .

وعندما يكتمل هذا المعنى لديها يكتمل البناء الدرامي الذي كان يسعى نحو نقطة تنوير الوعي هذه لديها ولدينا ، وتقبل نعيمة أن تدفن رأس حسن في التربة التي يغذيها النيل الذي يحمل جسده . ومن خلال هذه التركيبة الدرامية وتطورها ندرك أن نجيب سرور كان يرى ان وضوح الرؤية واكتمال الوعي – متمثلا في عودة الرأس الى الجسد – هو الهدف الأساسي للمسرح الشعبي . وربما كان يرى – رحمه الله –

أن الوعي الحى بالتراث فى حيوية وتجدد ودون انغلاق أفضل كثيرا من الحفاظ على التراث فى عزلة وتفرد .

لا يبقى لنا سوى أن نشيد بالجهود الرائعة الذى بذله مراد منير فى اخراج هذه المسرحية ، وبنجاحه البالغ فى مزج التاريخ على المستوى الواقعى بالاستعارة الشعرية المسرحية - خاصة فى مشهدى العلمين والأشباح - وفى توزيع المجاميع فى مشاهد استشهاد العمال والطلبة . ولكننا نعيب عليه بشدة تغاضيه فى بعض المشاهد عن الحاجز المادى القبيح الذى يمثل مياه النيل فى ديكور ابراهيم المظيل ، والذى ضيق خشبة المسرح وقيد حركة الممثلين ، وفشل فى تحقيق الايهام الواقعى أو الايحاء الرمزي .

ولا نغفر له تغاضيه عن تمثال جثة حسن الذى بدا فى كثير من الأحيان مضحكا للغاية ، وذكرنا بالمسوخ الشائه الذى خلقه د . فرانكشتاين فى أفلام الرعب المعروفة .

ولا شك ان جميع المشتركين فى العرض وعلى رأسهم محسنة توفيق وعلى الحجار بصوته المصرى الأصيل وحضوره المتميز قد بذلوا جهدا فائقا فى انجاح هذا العرض ، كما ساهم فى هذا النجاح الممثل الكوميدي الموهوب مجدى عبيد الذى أدى أكثر من دور باقتدار وكذلك محمد الشيخ بموسيقاه البسيطة ونجلاء رأفت بأقنعتها خفيفة الظل .

وأخيرا ينبغى لنا أن ننوه بأن فرقة المنصورة قد قدمت نفس المسرحية بإمكانات تقل كثيرا عن تلك المتاحة لفرقة المسرح المتجول ودون نجوم أو ديكور يذكر ، ودون موسيقى سوى ايقاعات أصوات المنشدين من أعضاء الفرقة وجاء عرضها الذى أخرجه محمود حافظ ممتعا وصادقا للغاية وأوضح أوجه التشابه فى الروح ونوعية التأثير بين المسرح الشعبى عند نجيب سرور والمسرح الاغريقى ، ولكن لهذا حديث آخر .

درب عسكر ٠٠ والارتجال بين بيراندللو وابن دانيال

منذ بداية النهضة المسرحية القومية فى أوائل الخمسينيات والمسرح المصرى يعيش مرحلة من التجريب الفنى فى محاولة تطويع العديد من الأساليب المسرحية العالمية للتعبير عن الوجدان المصرى - فلمسنا الواقعية فى مسرح نعمان عاشور ، وبعض مظاهر التعبيرية فى مسرح رشاد رشدى (خاصة فى رحلة خارج السور) ، وكذلك فى مسرح يوسف ادريس ، ونجيب سرور ، وشوقى عبد الحكيم ، كذلك تعرفنا على بعض عناصر الملحمية والوثائقية فى مسرحيات ميخائيل رومان ، ويسرى الجندى، ونجيب سرور أيضا ثم عرفنا كيف تكون الواقعية رهزية فى مسرح سعد الدين وهبة . بل لقد شهد المسرح المصرى - أيضا - محاولة فى الأسلوب العبثى فى مسرحية توفيق الحكيم ياطالع الشجرة .

ولكن - وربما لأول مرة - نرى فى مسرحية « درب عسكر » - التى قدمتها شعبة مسرح الغرفة للمسرح المتجول - محاولة جريئة وجديدة لتطويع أعقد أنواع المسرح التجريبى أسلوبا وفلسفة ، وهو مسرح (لويجى بيراندللو) الذى يوصف دائما بأنه الترجمة المسرحية للنظرية التكميلية فى الرسم (تلك النظرية التى يراها القارئ بوضوح فى لوحة بيكاسو الشهيرة « فتيات أفينيون » التى حطم بيكاسو فيها وحدة المنظور وخلق تشكيلا يعتمد على تعدد المنظور) . وربما لأول مرة أيضا نجد فى « درب عسكر » نصا مصرىا يجعل موضوعه الأساسى فن المسرح ، وهو الموضوع المفضل فى مسرح (بيراندللو) .

ان المسرحية التي تدور حول فن المسرح وجدت منذ عصر الدراما اليونانية القديمة حين كتب (ارستوفان) مسرحيته الشهيرة « الضفادع » التي جعل موضوعها محاولة التفضيل بين اثنين من أشهر كتاب المسرح اليوناني هما (ايسخيلوس) و (يوريبديدس) كذلك كتب (جورج فيليارز) في انجلترا في القرن السابع عشر مسرحية باسم « البروفة » انتقد فيها التراجيديات البطولية السقيمة التي سادت المسرح في عصره ، ونجح نهجه كاتب انجليزى آخر في القرن الثامن عشر هو (ريتشارد برنسل شريدان) الذي كتب مسرحية بعنوان « الناقد » سخر فيها من القوالب والكليشيهات المسرحية آنذاك .

ولا ننسى كذلك تلك المعركة النقدية الضارية التي نشبت بين (بن جونسون) و (جون مارستون) وكانا من أقطاب المسرح الاليزابيثي ، والتي أصبح يشار اليها فيما بعد « بحرب المسارح » . وكانت الأسلحة في هذه الحرب هي المسرحيات التي كتبها كل من الخصمين للانتقاد والسخرية من أسلوب الخصم في المعركة .

ولكن مسرحية « درب عسكر » التي تتضمن قدرا كبيرا من النقد المسرحي الساخر لبعض القوالب الدرامية التي سادت المسرح المصري زمنا لا تتوقف عند مجرد السخرية من هذه الأشكال المسرحية بل توظف هذه السخرية لتطرح قضية هامة وهي علاقة الفن بالمجتمع ، ثم هي تنطلي هذا أيضا لتطرح قضية أخرى برزت بصورة خاصة في مسرح القرن العشرين ، وهي علاقة الوهم المسرحي بالواقع في ضوء فكرة نسبية الحقيقة .

فعرض « درب عسكر » عرض يتمتع بالذكاء الفنى الشديد ، اذ هو يبدو لأول وهلة وكأنه عرض وثائقي بسيط يهدف الى رصد تاريخ المسرح المصرى منذ بداياته الأولى التي نبعث من خيال الظل وبابات (ابن دانيال) ، والتي حاولت استخدام هذا الفن الشعبى للتعبير عن هموم المجتمع ومشاكله بصورة صادقة تلقائية ، وان شابها بعض المفجأة الفنية . ثم تنتقل المسرحية الى استعراض تطور هذا الفن وصراعه مع السلطة الفاشية من ناحية ، ومع غزو الأشكال المسرحية المستوردة - خاصة الميلودراما البرجوازية والهزلية التافهة - التي ساندتها السلطة - من ناحية أخرى . ولا تغفل المسرحية المحاولات الجادة التي قام بها (فرح أنطون) و (يعقوب صنوع) لدمج التراث المسرحي الشعبى بالتراث العالمى الجاد . تخلص المسرحية من هذا العرض التاريخي الذي تستخدم في تقديمه عددا كبيرا من الأساليب المسرحية المتنوعة الى ضرورة وجود مسرح مصرى صميم قادر على متابعة التغيرات الوجدانية

والاجتماعية والسياسية التي تطرأ على المجتمع . ثم تطرح المسرحية فكرة الارتجال كأحد الحلول للخروج بالمسرح المصرى من دائرة الجمود والانفصال عن المجتمع وواقع الحياة . ويجب أن نتوقف هنا لنوضح أن فكرة الارتجال كما تطرحها المسرحية تختلف عن المعنى العام لكلمة ارتجال، ففي هذا التفريق يكمن التوصيف الحقيقى لمسرحية درب عسكر التي يصفها المؤلف بأنها عرض ارتجالى .

ان الارتجال - كما هو معروف - كان الأصل فى نشأة الدراما ، وكانت العروض الدرامية القديمة ، التي سبقت نشأة المسرح اليونانى ، تعتمد على التأليف الجماعى . ثم تطور الارتجال تدريجيا بحيث أصبح جزءا من اطار درامى ثابت يحكم حدوده وموضوعه . ففي المسرحيات الدينية فى أوروبا - فى العصور الوسطى مثلا - وجد هذا النوع من الارتجال المنظم ، فكانت المسرحيات فى اطارها الثابت تنقيد بحدث دينى تاريخى تعرض له ، ولكنها كانت تسمح داخل هذا الاطار بعرض مشاهد كوميدية تعتمد على الارتجال ، والتأليف الفورى الجماعى ، وتضيف أبعادا حاضرة الى القصص الدينية التاريخى - أى تربط الواقع التاريخى بالواقع المعاصر . كذلك وجد هذا النوع من « الارتجال » فى مسرح العصور الوسطى الاسلامية . . فرغم أن بابات (ابن دانيال) التي تعتبر أرقى بابات فى تاريخ مسرح خيال الظل العربى قد حفظها الممثلون جيلا بعد جيل وكانت الأساس فى هذا النوع من المسرح ، الا أن هؤلاء الممثلين كانوا يتخذون من هذه البابات اطارا ثابتا يرتجلون بحرية داخله . فكما يقول الدكتور مدحت الجيار فى مقاله « مسرح العصور الوسطى الاسلامية » (فصول ٣/ ١٩٨٢) لقد « ظهر بعد ابن دانيال طائفة من الممثلين الذين ارتبطوا بواقع المتلقى فكانوا يغيرون فى موضوعات باباتهم ليراعوا ذوق العصر » .

وفى ايطاليا فى القرن السابع عشر نجد هذا النوع من الارتجال المحسوب فى (الكوميديا ديلارتي) . ويطلق هذا الاسم على كوميديات تلك الفترة التي كانت تتمسك بمواقف ثابتة نمطية تحتوى على نوع من الارتجال الذي يكشف قدرات الممثل ، ويكسر - أيضا - جمود الواقع المسرحى الوهمى ، ويصله بالواقع الفعلى للمتفرج .

وحتى فى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، وبعد سيادة المسرحية الواقعية التي أصرت على فصل خشبة المسرح عن الصالة ، والتي انتفى منها عصر الارتجال تماما - حتى فى هذه الفترة نجد كاتبا مثل (سترندبرج) فى مقدمته لمسرحيته الشهيرة « مس جولى » يدعو لنوع من الارتجال المنظم الذي يقوم به الممثل فى حدود معينة ، ويكون

الهدف منه اثراء رؤية مؤلف النص وتعميق الوهم المسرحى . كذلك نجد المخرج الروسى الشهير (ستانسلافسكى) ، صاحب نظرية الطبيعية فى التمثيل يجعل من الارتجال حول فكرة معينة أو موقف معين جزءا أساسيا فى تدريب الممثل على تقمص أدواره ، وتعميق الايهام المسرحى بأن ما يراه المشاهد هو واقع حقيقى ، ولكن (ستانسلافسكى) قصر الارتجال على مرحلة التدريب ولم يجعله جزءا من العرض .

ومن ناحية أخرى حاول بعض المسرحيين فى القرن العشرين استخدام الارتجال فى حدود منظمة لا بهدف استعراض قدرات الممثلين كما فعلت الكوميديا ديلارتى ، أو لتعميق الوهم المسرحى كما أراد (سترندبرج) ، أو بغرض تعميق التأثير الدينى عن طريق وصل الدين بالدنيا ، كما فعل مسرح العصور الوسطى فى أوربا ، وانما بهدف استخدام المسرح للتوعية السياسية والاجتماعية ، وذلك من خلال محاولة اشراك الممثل والمتفرج فى مناقشة قضية معينة من خلال مواقف تمثيلية بحيث يتم استكشاف أبعادها ، وطرح الحلول لها .

ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من التأليف الارتجالى الجماعى للنص الدرامى فى حدود موضوع معين ، قد أصبح هو التقليد السائد فى كثير من المسارح الصغيرة فى إنجلترا (التى نبتت متأثرة بتجارب المخرجة الانجليزية جون ليتل وود فى عملها المسرحى فى إنجلترا فى النصف الأول من هذا القرن ، وبعض تجارب المسارح الصغيرة الطبيعية فى أمريكا مثل مسرح لاماما) ، والتى اصطلح النقاد على الإشارة إليها باسم « المسرح البديل » بل لقد بلغ من انتشار هذا النوع من التأليف الارتجالى المنظم أن أنشأ المسرح القومى الانجليزى شعبة تجريبية تنتمى الى هذا المنهج هى شعبة المسرح الجوال أو المتجول (Portable theatre)

ولكن الى جانب هذا النوع من الارتجال الحقيقى ظهر فى مسرح القرن العشرين أيضا ضرب من الارتجال الظاهرى - أو ما يمكن أن نسميه بوهم الارتجال - حيث انه يبدو فى ظاهره ارتجالا ولكنه فى حقيقة الأمر نص مكتوب .

ويرتبط ظهور هذا النوع من الارتجال الوهمى ارتباطا وثيقا بقضية علاقة الوهم المسرحى أو الفنى بالواقع - تلك القضية التى شغلت عددا من الفنانين فى القرن العشرين خاصة ممن تأثروا بفلسفة النسبية .

لقد أدرك هؤلاء الفنانون أن العمل الفنى يصور واقعا ثابتا محدد المعالم ، بمعنى أن الواقع فى العمل الفنى لا يتغير وكأنما هو

مطلق ، بينما تؤكد لنا الخبرة الانسانية أن الواقع يتغير دائما وتختلف ملامحه ومعناه باختلاف وجهات النظر بحيث تصبح سمته الأساسية هي النسبية في الرؤية والمنظور والادراك .

ولتحقيق أكبر قدر من الصدق الفني حاول بعض كتاب المسرح اكتشاف وسيلة لسد الفجوة التي تفصل العمل المسرحي في ثباته المطلق ومنظوره المحدود على خشبة المسرح وبين الواقع الفعلي في نسبيته وتغيراته . ووجد بعضهم الحل في استخدام الارتجال بمعنى وتفسير معين . . أى الارتجال الوهمي .

وقد حاول الكاتب المسرحي الفرنسي جان أنوى في مسرحية له بعنوان « البروفة » أن يجرب هذا النوع من الارتجال المكتوب أو الظاهري فجعل موضوع مسرحيته بروفة لنص مسرحي بقلم الكاتب (ماريغو) ، وخلط أدوار الممثلين في مسرحية ماريغو بما يشبه الحوار والتعليقات والتأملات المرتجلة ، فجاءت المسرحية جسدا بين رؤية (أنوى) التي تتضمنها الأجزاء التي تبدو في ظاهرها مرتجلة من قبل الممثلين ، ورؤية (ماريغو) التي يمثلها النص الذي يتدرب الممثلون على أدائه .

ورغم نجاح (أنوى) في استخدام وهم الارتجال في خلق مستويين من الوهم المسرحي إلا أن الكاتب الإيطالي (لويجي بيراندلو) يعتبر - بحق - أهم كاتب تناول فكرة الارتجال في علاقتها بالايهام المسرحي موضوعا وأسلوبا . وفي هذا تأثر به الفنان محسن مصيلحي مؤلف درب عسكر تأثرا كبيرا . ففي ثلاث مسرحيات هي : « ست شخصيات تبحث عن مؤلف » ، و « كل على طريقته » ، « الليلة نرتجل » كتب بيراندلو ثلاثية عن « المسرح في المسرح » - كما وصفها - وأقام في كل منها من خلال حيلة الارتجال الوهمي علاقة جدلية بين الفن والحياة عن طريق جعل المسرحية تدور حول بروفة لنص مسرحي تحاول فرقة من الممثلين فهمه وتقديمه بصورة صادقة ، وكذلك انتقاده في ضوء الواقع وفي ضوء التفسيرات المتناقضة له من قبل الممثلين . فجاءت هذه الثلاثية المسرحية تعبيراً عن جدلية الحقيقة ونسبيتها ، وتعليقا لادعا على مبدأ الايهام المسرحي الكامل في المدرسة الواقعية ذات المنظور الواحد الثابت .

وفي مسرحية « درب عسكر » اتبع محسن مصيلحي أسلوبا شبيها (بيراندلو) . فرغم بساطة العرض الظاهرية وطابعه الوثائقي الظاهري ، إلا أن « درب عسكر » ليست مجرد قراءة في تاريخ المسرح المصري أو رؤية في وظيفته ومشاكله ومساره . إن الأسلوب المسرحي الذي يتبناه

العرض فى انتظام مادته ، والذى يعتمد على تعدد مستويات الوهم المسرحى واستخدام المنظور المركب بدلا من المنظور الواحد - هذا الأسلوب يجعل القضية الأساسية فى العرض هى علاقة الوهم المسرحى بالواقع ، وهى القضية الأساسية فى مسرح براندلو أيضا • وكذلك نجد أن الوسيلة التى يستخدمها العرض فى تفسير الوهم المسرحى الى عدة مستويات هى نفس وسيلة براندلو - أى وهم الارتجال •

فالارتجال فى « درب عسكر » ليس هو الخروج على النص الذى نعهده فى مسارحنا بل هو ارتجال ظاهرى ضرورى منصوب عليه • والتفريق هنا هام • ان درب عسكر لا تدعو الى الخروج على النصوص المسرحية لتحقيق المرونة للمسرح المصرى ، بل تحاول أن تقدم شكلا مسرحيا يعتمد فى تكامله على اقامة علاقة جدلية بين الفن والحياة ليس فقط من ناحية الموضوع ، بل أيضا من ناحية الشكل • فمن ناحية الموضوع نجد أن المسرحية تناقش علاقة الاشكال المسرحية بحركة المجتمع ، ومن ناحية الشكل تقوم المسرحية على علاقة الوهم المسرحى بواقع صالة العرض • لذلك نجد - على سبيل المثال - أن المسرحية تحتفظ بأسماء الممثلين الحقيقية بحيث تختلط أدوارهم العديدة التى يتقمصونها بشخصياتهم كممثلين فى العرض وبشخصياتهم كأفراد خارج العرض ، وبذلك تتداخل مستويات الوهم المسرحى ، ويختار المتفرج أحيانا ولا يدري أين تبدأ الحقيقة وينتهى الايهام المسرحى ، وأين ينتهى الايهام وتدخل دائرة الواقع الفعلى • بل انه فى لحظة شيقة فى العرض تحدث خناقة تحير المتفرج اذ هو لا يدري ان كانت شجارا حقيقيا أم شجارا فنيا وهميا • وفى احدى ليالى العرض وجد الأستاذ محمد دردير نفسه مضطرا لأن يقول للمتفرج : «دى خناقة تمثيل» اذ اضطرب فعلا بعض الحاضرين وهم بعضهم بالتدخل لفض الشجار الوهمى • ومسرحية « درب عسكر » تركز فى تناولها لفن المسرح فى مصر وعلاقته بالمجتمع على الفترة الزمنية التى تبدأ من منتصف القرن التاسع عشر وتقف على أعتاب الثورة • وقد يثير هذا التحديد الزمنى بعض الاعتراضات : فقد يقول قائل بأن المسرحية قد أغفلت عمدا فى تناول موضوعها كل التجارب المسرحية المصرية التى حدثت منذ بداية الخمسينيات بحيث أصبحت رؤيتها مبتورة وغير عادلة •

وقد يضيف قائل آخر بأن الغرب يمتلك أدبا مسرحيا غزيرا يمتد فى التاريخ أكثر من ألفى عام ، بينما لا يزال العالم العربى على بداية الطريق فى خلق تراث أدب مسرحى وقد يضيف هذا القائل بأن دعوة العرض لإنشاء مسرح بديل على النهج الغربى ليس لها ما يبررها اذ أنه

ليس لدينا أدب مسرحى قديم له تقاليد ثابتة يمكن أن نشور عليها
لنخلق بديلا .

قد تثار مثل هذه الملاحظات ، وقد يخطئ البعض فهم هذه المسرحية
ويعتبرها دعوة صريحة للامعان فى الخروج على النصوص المسرحية
المكتوبة بدعوى التواصل مع المجتمع ، وقد يرى فيها البعض دعوة الى
نبذ التراث المسرحى العالمى والعودة الى البابات وخيال الظل والارتجال
العشوائى باعتباره فن الشعب .

ولكن على رغم صعوبة العرض التى تجعله عرضة لسوء التأويل
والتفسير ، فإن التوليفة المسرحية التى نراها فى « درب عسكر » تعتبر
حقا رافدا جديدا من شأنه أن يغنى حركة المسرح المصرى . فاننا نجد هنا
مؤلفا يستخدم مادة محلية صرفة ، وينتظم عددا كبيرا من الأساليب
المسرحية ليقدم رؤية فلسفية عن علاقة الفن بالحياة والوهم بالحقيقة
على نهج بيراندللو ، ورؤية اجتماعية سياسية عن علاقة الأشكال الفنية
بالتنظيمات السياسية والاجتماعية فى المجتمع على نهج مسرح النوعية -
أى المسرح البديل - فى إنجلترا .

وربما كانت أهم حقيقة أثبتتها هذا العرض الذى أخرجه عصام
السيد فى بدايته الحقيقية كمخرج موهوب خلاق هى أن المسرح الذكى
المتقن يمكن أن يكون مسرحا جماهيريا أيضا ، وأن المسرح الجماهيرى
لا يجب بالضرورة أن يتحلى بالسذاجة .

كذلك أثبت هذا العرض أن الفن المسرحى يمكن أن يكون مصرىا
صميما وأن يكون فى الوقت نفسه عالميا - أى أن يفوص فى أعماق
الوجدان الشعبى وتاريخه دون أن ينغلق على نفسه بحيث ينغزل فنيا
عن الثقافات الأخرى والتيارات المسرحية العالمية .

وأخيرا ، إن مصر التى تمتلك هذا القدر من الفن والثقافة والاخلاص
وعشق المسرح الذى لمسناه فى محمد دردير ، وحسن الديب ، وعبلة
كامل ، وسامى عبد الحليم ، وزين نصار ، ومخلص البحيرى ، وحنان
يوسف ، وجمال أبو العلا ، وهشام جاد ، وغيرهم من المشتركين فى
العرض - مصر هذه تقف حقا على طريق نهضة مسرحية واثقة
طموحة .

بريخت ٠٠٠ والمسرح المصرى

ظهر بريخت فى المسرح المصرى فى الستينيات عن طريق مسرحياته المترجمة ، أو من خلال المؤلفين والمخرجين الذين تأثروا بمنهجه وفلسفته ووجدوا فى مسرحه أنسب تعبير عن تيار الثورة الاشتراكية .

ورغم ذلك ، فلم يكن مسرح بريخت الملحمى بأى حال هو الشكل المسرحى الوحيد السائد فى الستينيات . لقد كان رافدا من روافد عديدة عالمية ومحلية ، وعاش جنبا الى جنب مع المسرحية الواقعية والرمزية ، ومع المسرح الشعرى والشعبى ، وكذلك مسرح العبث ومسرح الفكر الوجودى . وكان لتزامن هذه التيارات المسرحية وتصارع فلسفاتها أكبر الأثر فى اثراء النهضة المسرحية آنذاك .

وتلت تلك النهضة ، وربما لظروف النكسة ، فترة تقلص فيها المسرح المصرى بشدة ، وتوارت معظم التيارات الايجابية فكرا وفنا ، ومن بينها البريختية ، واقتصرت نشاطه على الاسقاط السياسى بفرض السخرية السلبية ، وأصبحت « شاهد ماشافش حاجة » رمزا لتلك الفترة .

ومع بداية الثمانينيات نلح بداية صحو مسرحية ، ونلح أيضا عودة ما يشبه تيار المسرح البريختى . بل انه يمكن القول بان صبغة البريختية قد أصبحت السمة السائدة حتى فى عروض الأقاليم .

وفى محاولة أمينة لرصد وتقييم هذا الاحياء البريختى هناك حقائق لابد من ذكرها :

أولا : ان مسرح بريخت ليس مجموعة من الأساليب والحيل

المسرحية • بل هو مسرح فلسفى يعبر عن رؤية سياسية واجتماعية تستند الى تفسير للتاريخ ينبع من الجدلية المادية الماركسية •

ثانيا : اننا عندما نفحص العروض التى تنتهج أسلوب مسرح بريخت نلاحظ التالى :

١ - ان عددا من المخرجين يتبعون اسلوب بريخت فى اخراج نصوص هى أبعد ما تكون عن فلسفة بريخت بغرض اعطاؤها تفسيراً ماركسيا وفى هذا قدر من الخداع غير مقبول •

٢ - هناك بعض المخرجين الذين لا يعرفون من بريخت سوى قصوره ويستخدمون هذه القشور المسرحية من باب التقليد وحتى يوصف مسرحهم بأنه « مسرح فكر » دون أن يدركوا كنه هذا الفكر • وفى هذا التناول لبريخت قدر كبير من الاهانة له ومن التزييف لفلسفته الجادة •

٣ - ولكن يوجد ايضا - والحق يقال - مخرجون يستخدمون بصورة واعية بعضا من الاساليب التى ارتبطت ببريخت دون الالتزام بدعوته • وهم فى هذا يرجعون هذه الاساليب - كالجسوة مثلا - الى اصولها الاولى فى الدراما الشعرية حيث وجدها بريخت ، ويحاولون تطويعها لخلق مسرح شعبى •

٤ - هناك ايضا على الساحة المصرية مسرح بريختى فلسفة واسلوبا ، ويجب أن يقتصر التوصيف البريختى عليه • وهذا النوع يجب أن يبقى كأحد التيارات الفكرية والفنية فى المسرح المصرى ولكن دون أن يحتكره تماما - والاساس فى بقاء هذا النوع وحيويته هو الاحتفاظ بروح مسرح بريخت الحقيقية - أى بروح النقد الذاتى الجاد ، والاعتراف بالمتناقضات وأخطاء التطبيق فى النظريات السياسية والاجتماعية التى يدعو اليها وذلك حتى يحتفظ بروح الدعوة الاشتراكية بأوسع معانيها ، ولا يتحول الى دعاية ساذجة لعقيدة جامدة •

ثالثا : يجب أن يتذكر كل من يتعرض لمسرح بريخت بالتقليد فى مصر أن يدرك أن المسرح البريختى كان نتاجا لظروف المجتمع الصناعى فى الغرب ، وهى ظروف لم يمر بها مجتمعنا الذى كان أساسا على طول تاريخه مجتمعا زراعيا • وأهمية هذا التفريق تتضح اذا أدركنا أن الهدف الأساسى فى مسرح بريخت هو ايقاظ الوعي لدى الطبقة العاملة بمغبات النظام الرأسمالى فى المجتمع الصناعى • فقد آمن بريخت متأثرا بكارل

ماركس بأن مأساة الانسان في المجتمع الرأسمالى الصناعى هى تحول العمل من قيمة الى سلعة ، ومن وسيلة لتجسيد طاقات الابداع لدى الانسان الى قيد يدمر انسانيته ويدمر انتماءه الى المجتمع والحياة . وتوصل بريخت الى أن السمة النفسية لمجتمع أوروبا الصناعى هى اللا انتماء او الاغتراب .

وما كانت كل أساليبه المسرحية التى تحاول إثارة الوعى بهذا الاغتراب الانسانى عن طريق التغريب المسرحى سوى دعوة لتغيير هذا الواقع الذى يفرض الاحساس بالاغتراب .

ولكن فى مجتمع مصر الزراعى لا أعتقد أن مثل هذا النوع من الاغتراب قد أصاب الفلاح المصرى حتى فى أشد عصور الاقطاع رعونة . لقد كان كفاح الفلاح المصرى دائما ينبع من وعيه بانتمائه الى الارض ومن ادراكه لقيمة عمله فى فلاحتها كأساس لأسلوب حياته وكتجسيد لهويته . ولم يحدث فى اعتقادى أن وصل الفلاح المصرى الى حالة فقدان الوعى والاغتراب عن واقعه المادى التى جعلت من مسرح بريخت ضرورة ملحة ونتاجا طبيعيا فى المجتمع الصناعى الرأسمالى .

رابعا : ان مسرح بريخت وان كان يدعو الى اعمال الفكر فى الواقع بدعوى تغييره الى الأفضل الا أن اعمال الفكر فى مسرحه يركز على افتراض أساسى وهو الالتزام فى التفكير باطار الجدلية المادية والاشتراكية العلمية . وهو اطار يتجاهل البعد الروحى للوجود المادى .

واذا تذكرنا اننا مجتمع كان وما زال يميل الى النظر الى الواقع باعتباره تجسيذا لامتداد آخر غير ملموس ، فاننا ندرك أن الاقتصار على المنهج البريختى فى المسرح الفكرى ليس كافيا . اننا فى حاجة ماسة الى مسرح فكرى حر - أى لمسرح يقيم جدلا ثريا بين النظريات المادية والفلسفات المثالية فى محاولة للتوفيق بين البعد الروحى والبعد المادى للوجود - أى لمسرح لا يتقيد الفكر فيه بنتيجة مسبقة .

وحتى يصبح المسرح المصرى تعبرا حقيقيا عن وجدان الأمة وفكرها وثقافتها فيجب أن يتناول الانسان لا كمخلوق اجتماعى وسياسى فقط ، بل أيضا كإنسان له كيانه الروحى . وهذا ما حاول صلاح عبد الصبور أن يفعله فى مأساة الحلاج وهى موضوع حديثنا التالى .

الحلاج بين المطلق والنسبية

فى ذكرى الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور قدم مسرح الطليعة عرضاً مختصراً مضغوطاً لواحدة من أنضج وأثرى مسرحياته هى «أسامة الحلاج» فى اعداد أسماء المخرج الكلمة والموت .

وفى جنبات القاعة الصغيرة - قاعة ٧٩ - أو قاعة صلاح عبد الصبور كما أعاد تسميتها الأستاذ سمير العصفورى حيا ووفاء - يتردد نداء على لسان الحلاج يلخص لب حيرته ، وحيرة الانسان عدوما عندما تعذبه الهوة بين الفكرة والتنفيذ ، وبين المبدأ والتطبيق :

• فلعل فؤادا ظمآن

• يستعذب هذى الكلمات

• ويوفق بين القدرة والفكرة

• ويزاوج بين الحكمة والفعل

فالحلاج فى البداية يواجه الاختيار الصعب بين أن يغمض عينيه عن الدنيا حتى يبصر نور الخالق فى قلبه، أو أن ينزل الى معترك الحياة بشعلته فيقامر بفقدانها .

ويطرح صلاح عبد الصبور من خلال هذه الحيرة حيرة أخرى فى لقاء الحلاج بالشبلى : وهى حيرة الفنان عندما يتشكك فى جدوى فنه فى ارساء الحق والخير والجمال ، وتعذبه المقارنة بين فاعلية السيف وفاعلية الكلمة .

وعلى مستوى آخر من مستويات المسرحية يطور صلاح عبد الصبور التقابل بين الفن والحياة ، وبين الدين والدنيا ، ويكسبه أبعاد الصراع بين المطلق والنسبي - أى بين المثل المطلقة والمبادئ المجردة ذات القيمة الثابتة والتي يرثها الإنسان من جيل إلى جيل من ناحية ، وبين الفعل المحسوس الذى يخضع لظروف ومتغيرات إنسانية تاريخية من ناحية أخرى - وهكذا يصبح صراع الفن والحياة ، والدين والدنيا هو صراع المطلق والتاريخ . ويكشف هذا الصراع فى نفس الوقت عن هوة وحوار لا ينقطع بين الكلمات ومعانيها أو مدلولاتها المتغيرة : فالعدل مثلا لفظة لا تتغير تعبير عن قيمة مطلقة ، ولكن معناها لا يتحقق كواقع حتى ملموس إلا فى علاقتها بالإنسان ، وفى خضوعها لنسبية المواقف البشرية ، فيقول ابن سريج :

• العدل مواقف

العدل سؤال أبدى يطرح نفسه كل هنيهة •

فاذا ألهمت الرد ، تشكل فى كلمات أخرى •

وتولد عنه سؤال آخر ، يبقى ردا !

• العدل حوار لا يتوقف

ويصور صلاح عبد الصبور معاناة كل من يتصدى للفعل تحت راية مبدأ أو قيمة مطلقة ، ويجسد نفسه يخوض بحار نسبية الأحكام وتعذر اليقين • فعندما يخلع الحلاج رداء الصوفية ، وينزل إلى الحياة ، يعجز عن الفعل ، إذ أين له بالسيف المبصر الذى يحدد « من فينا الشرير .. ومن فينا الخير » ، فكل المظلومين يوما ظلموا • وبدلا من أن تغير كلماته الحياة من حوله ، تصبح واحة خدر يلجأ إليها الأعرج والأبرص والأحدهب بحثا عن السلوى المؤقتة • فليس الحلاج فى مسرحية صلاح عبد الصبور مسيحا أوتى القدرة على أن يجعل من الكلمة فعلا ، بل رجلا يبحث عن اليقين حتى يقدم على الفعل الصحيح • ويذكرنا الحلاج كثيرا بشخصية هاملت فى مسرحية شكسبير الشهيرة • فقد صور شكسبير فى هاملت - دارس الفلسفة فى جامعة نورمبرج - كيف تشل الحيرة والتشكك القدرة على الفعل عندما تتنازع الفرد قوتان متساويتان هما فى حالة الحلاج : قوة الدين وقوة الدنيا • فيقول الحلاج مثلا :

هب كلماتي غنت للسيف ، فوق ضرابته

أصداء مقاطعها ، أو رجع فواصلها وقوافيها

ما بين الحرف الساكن والحرف الساكن
تهوى رأس كانت تتحرك
يتمزق قلب فى روعة تشبيهه
وذراع تقطع فى موسيقى سجمه
ما أشقانى ، عندئذ ، ما أشقانى
كلماتى قد قتلت .

وتشل الحيرة الحلاج ، وتغدو كلماته حبلا تقيده ، وتقيد أيضا
صاحبه فى السجن فيشكو :

كنت كثيرا ما تأتى
وتحدثنى وتحدثنى حتى قيدت خطاى

ويقف القاضى أبو عمر فى المسرحية على طرف النقيض من الحلاج
فى عمائه الشام عن مسئولية الكلمة . فالكلمة عنده لعبة ، وفزورة ،
وسفسطة طنانة ، وشعار أجوف ، وسيف أخسرق . ويؤكد
صلاح عبد الصبور من خلال هذه الشخصية فكرة انفصال الكلمات عن
مدلولاتها ، وفساد معانيها على أيدي تجار الشعارات ومتملقى أصحاب
السلطة ، اذ تصبح اللغة فى أفواههم وسيلة تضليل وأداة دمار .

ويصل صلاح عبد الصبور فى المسرحية بالكلمة الى طريق مسدود:
فهى اذا خرجت للحياة زيفت وابتذلت أو خضعت لمتغيرات التاريخ
وشابتها النسبية ، وهى اذا لم تخرج الى الحياة وبقيت سرا دفيننا فى
قلب الفنان والصوفى ذابت فى بحار الصمت . وتبقى حيرة الحلاج ،
وهى قلب مأساته ومأساة الانسان دائما اذ هو ينشد كمال الفعل ويقين
المعرفة ، وهما لله وحده . ويجد الحلاج مخرجه فى الموت الذى يحمل
ظلالا من الهزيمة والهروب ، ولكنه يحمل أيضا معنى الفناء فى الله
ليذوب النسبى فى المطلق حتى تصبح الكلمة فعلا .

ومن الواضح أن المسرحية تمثل على أحد المستويات ذلك الصراع
القديم فى نفس الفنان بين المسئولية التى يفرضها عليه فنه ، ومسئوليته
التاريخية كفرد فى مجتمع . وربما كان صلاح عبد الصبور الذى اشتهر
بسعة اطلاعه فى الآداب الغربية قد قرأ قصيدة الشاعر الانجليزى
الشهير تينيسون المسماة **سيدة قلعة شالوت** والتى تحكى عن سيدة
فرضت عليها الأقدار أن تعيش وحيدة فى حجرة فى قلعتها وألا تنظر أبدا
من نافذة الحجرة الى العالم الخارجى ، بل عليها أن تكتفى بما تراه من

العالم الخارجى منعكسا فى مرآتها • وهى تقضى وقتها فى نسيج المناظر التى تراها فى المرأة على نولها • ولكن سيدة شالوت تلمح فى مرآتها الفارس سير لانسلوت يعبر فى موكبه أمام نفذتها وتقع فى غرامه • فتضرب عرض الحائط بتعاليم القدر وتنظر من النافذة • وفى الحال تحل عليها اللعنة وتنشق المرأة نصفين وتموت سيدة شالوت ويطفو جسدها فى قارب صغير فى جدول يجرى بين قلعتها وقلعة سير لانسلوت – ومن الواضح أن تينيسون كتب هذه القصة الرمزية الشفافة ليصور حيرة الفنان بين التفرغ التام لفنه وبين نزعته الطبيعية الانسانية الى الالتحام مع الحياة •

ولكن صلاح عبد الصبور لا يقف فى مأساة الحلاج عند حدود قضية الفن والحياة فقط ، ولكنه يتخذها وسيلة لعرض قضية أخطر وهى الصراع بين الرؤية الدينية للعالم التى يمثلها فى المسرحية عالم الصوفية المطلق ، وبين الرؤية العلمانية التى ترى فى المطلق أسطورة يخترعها الانسان ليبرر لنفسه تخليه عن مسؤوليته الأخلاقية تجاه البشر ، وأن الرؤية العلمانية تعترف بقانون النسبية • ويبدو أن صلاح عبد الصبور قد تأثر الى حد كبير بقراءاته فى الفلسفة الحديثة ، وخاصة الفلسفة اللغوية ، مما جعله يتشكك فى الكلمات ، ولكنه لم يستطع فى نفس الوقت أن يتحرر من شوقه الدائم الى الكلمة المطلقة التى تقف فوق الحياة ومتغيرات التاريخ ، والتى تمثل الله فى الرؤية الدينية •

وبسبب هذا الصراع بين الرؤية الدينية الموروثة ، وبين الرؤية العلمانية المكتسبة – ذلك الصراع الذى لم ينجح عبد الصبور فى حسمه فى المسرحية ، وربما أيضا على المستوى الشخصى ، جاءت مأساة الحلاج فى شكلها الفنى مسرحية جدلية فكرية تمثل صراعا تاريخيا بين رؤيتين للعالم ، وهو صراع يفشل عبد الصبور فى حسمه فى النهاية فينسحب منه بالموت الذى يمثل فى آن واحد الفناء فى النظرية العلمانية ، والوعد بالخلود فى النظرة الدينية • وتقترب المسرحية فى أحيان كثيرة من طبيعة المأساة ، ولكنها لا تحقق أبدا شكل المأساة بالمعنى المتعارف عليه • فجوهر المأساة كنمط درامى هو اليقين • فالمأساة لا تسمح أبدا بالتشكك فى الاطار العقائدى الذى تطرحه والذى يتم فى ضوئه تحديد طبيعة قوى الصراع ومساره ونتيجته • ومهما احتج البطل الفرد فى المأساة على الأقدار ، فالأقدار ثابتة ، وهناك ناهوس أخلاقى مطلق تعسفى

لا فكاك منه • وموت البطل المأساوى فى نهاية المأساة يمثل تأكيداً وتدعيماً لهذا التاموس • ولكن فى مسرحية عبد الصبور يتعذر اليقين على العلاج وعلى القارىء ، فنحن نتأرجح بين رؤيتين أحدهما دينية ، تعتمد على فكرة المطلق ، والخلاص المطلق ، وتصلح للمأساة ، وأخرى علمانية ، تنتصر للحياة رغم نسبيتها على المطلق وتؤكد ضرورة الخلاص الجماعى ، وتصلح للمسرح الملحمى • ولهذا يجد القارىء أن المسرحية تتأرجح فى شكلها الفنى بين عناصر المأساة التى تتجلى فى مونولوجات العلاج المؤثرة ، وعناصر المسرح الملحمى التى تتجلى بوضوح فى مشهد المسرحية الافتتاحى • ان مسرحية مأساة العلاج تمثل هذا النوع من المسرحيات التى يطلق عليها بعض النقاد لقب المسرحية المشكلة ويعنون بها المسرحية التى تنتظم أكثر من اطار عقائدى واحد بحيث يتعذر حسم الصراع المطروح فيها بصورة مرضية والتى يصبح جدل الرؤية هو موضوعها الأساسى • وعادة ما يظهر هذا النوع من المسرحيات فى فترات الانتقال التاريخية التى تشهد احتضار رؤية موروثة للعالم وبزوغ رؤية جديدة •

وفى العرض المسرحى الذى أعده وأخرجه أحمد عبد العزيز ، وأسماء الكلمة والموت مستخدما عنوان جزئى المسرحية ، نجد أنه قد نجح رغم الاختصارات الكثيرة التى خففت من جرعة الجدلية فى المسرحية - فى الاحتفاظ بجوهر الصراع فيها بين الرؤية الدينية المأساوية ، والرؤية العلمانية الملحمية ، اذ وظف أدوات العرض المسرحى لتؤدى دور الفقرات المحذوفة فى أحيان كثيرة • فهو - على سبيل المثال - استعاض عن البعد الساخر الذى يضيفه المشهد الافتتاحى فى النص المكتوب (فى حوار الواعظ والتاجر والفلاح) بصياغة أغنية المجموعة التى يبدأ بها العرض صياغة موسيقية ساخرة ، مستخدما العود والإيقاع • كذلك نجح فى مشهد القبض على العلاج ومشهد السجن فى إبراز الهوية بين القول والفعل ، فجعل الشرطى فى المشهد الأول يكبل العلاج بالسلاسل بينما تجلس حوله المجموعة فى شبه استسلام ، ثم جعل العلاج بدوره يجلس دون حراك فى السجن بينما تهدر آدمية السجن الثانى على يد السجن الأول • كذلك ترجم المفهوم الجدلى الذى يقدمه عبد الصبور لدور الكلمة فجعلها حيناً رداءً أبيض يلف السامعين ، وحيناً آخر حبلاً مجدولة تحتضن القساعة ثم تتحول فى النهاية الى مشنقة يعلق فيها العلاج • وفى مشهد المحاكمة الممتع حقق أحمد عبد العزيز معادلة بالغة الصعوبة بين الجد والهزل ،

فجاء المشهد بالغ الفكاكة فى ظاهره ، مفزع الدلالات فى باطنه ، تختلط فيه ايقاعات المرح على الطلبة بصورة الجلال الصامتة التى تطل على المجلس من عل . ان أحمد عبد العزيز يمتلك الى جانب حدسه الفنى الجاد فى الوصول الى لب النص الدرامى حسا تشكليا وخيالا سمعيا يؤهلانه لأن يصبح من صفوة مخرجينا ، خاصة وان انضباط العرض وإيقاعه المتصل الذى جعل منه وحدة جمالية بالغة الاتقان يوحى بشخصية قادرة على فرض احترامها على من يعمل معها ، وهى صفة تميز بها دائما مخرجونا العظام من أمثال سمير العصفورى وكرم مطاوع .

وساعد أحمد عبد العزيز فى تحقيق هذا العرض المتميز فنان الديكور مصطفى الشراوى ، ومؤلف الموسيقى محمد جاد ولقيف من فنانى مسرح الطليعة . ولا أدري لماذا يكثر الحديث عن أزمة الممثلين وهذه القاعة الصغيرة تضم ذلك الكم الهائل من المازهب الناضجة المقتدرة من أمثال محمود مسعود ، وسامى مغاورى ، ومحمد دردير ، واسماعيل محمود ومحمود عبد الغفار . لقد قدموا لنا جميعا سيمفونية أداء سمعى وحركى رائعة ، وأعدونا أيضا شعلة أمل جديدة وسط كل الحديث عن أزمة المسرح وذبول أشجاره .

الوزير العاشق بين أرسطو وبريخت

تمثل مسرحية **الوزير العاشق** للشاعر فاروق جويده محاولة جديدة لتطوير المسرح الشعري الكلاسيكي الذي يقوم أساسا على المأساة وذلك بتطعيمه بعناصر عديدة فكرية وفنية من المسرح الملحمي الذي اقترن باسم الكاتب والمخرج الألماني برتولت بريخت .

ففاروق جويده يتناول رقعة من تاريخنا العربي ، هي فترة سقوط الأندلس ، ويوظف قصة الحب الشهيرة بين الشاعر ابن زيدون وولادة ليطلق صرخة احتجاج وتحذير مريرة على واقع التفتت العربي الذي أدى الى ضياع الأرض . وهو يوظف جميع عناصر مسرحيته لخدمة هذا الهدف . فنجد أنه يتناول شخصية ابن زيدون وولادة - رغم امكانياتهما المأساوية الثرية - بحذر شديد حتى لا تتوه رسالته في غياهب معاناة فردية مهما بلغت مأساويتها . وهو في نفس الوقت يتجنب التبسيط المخل الذي قد يؤدي الى تسطيح الشخصيات فتجئ أنماطا أو أبواقا لا حياة فيها .

ويتوسل فاروق جويده الى تحقيق هذه الموازنة الحساسة بأن يرسم شخصياته في خطوط عريضة مركزا على الملامح التي تصب في القضية الرئيسية لتوضح ملاساتها البشرية ، وبعدها الانساني ، وتأثيرها على حياة الفرد ، وذلك دون الدخول في تفصيلات وتفرعات كثيرة . وهكذا نجد أن شخصية ابن زيدون تركز أساسا على محور الصراع بين السيف والقلم . فابن زيدون الشاعر صناعته الكلمات ، ولكنه يفقد الإيمان

بفاعلية الكلمة ، وينغمس في العمل السياسي رغبة منه في تحقيق حلم الوحدة العربية وإعادة المجد القديم . ويضيف فاروق جويده الى هذه المواجهة الفكرية بين دور الكلمة ودور السيف بعدا انسانيا لينقذ المواجهة من الوقوع في هوة التجريد ، فنجدته يكشف على لسان ولادة بعدا هاما يظل يطفو بين الحين والآخر لينبه المتفرج الى ضرورة الحذر في تقييم شخصية ابن زيدون حتى لا نراه كبطل ناصع البياض - مثل أبطال الملاحم - أو كموقف بطولي عظيم يهزمه القدر - كما يحدث في التراجيديات الكلاسيكية بل كرجل التف بفرديته وأدرك في النهاية خطاه .

ويتكرر نفس الصراع في نفس ولادة التي تقف على طرف النقيض من ابن زيدون في احترامها للكلمة ، ولدور الشاعر في تشكيل وجدان الأمة ، وفي رفضها لحلم المجد القديم الذي يقوم على نظام الملكية لا على حكم الشعب ، وفي تشكيكها الشديد من بطش السيوف ، وتخوفها من السلطة وسطوتها وهي التي ولدت في ظلها كأميرة ، وخبرت جبروتها وخداعها .

ويكتسب الصراع من خلال ولادة أبعادا أخرى ، فيبرز أيضا الصراع بين الشعب والسلطة الفاشية ، وكذلك الصراع بين الحب والواجب ، أو بين الحياة الخاصة والدور العام ، وهو صراع تعج به التراجيديات الكلاسيكية . ويظل الصراع محتدما طوال المسرحية بين السيف والقلم ، وبين الحب والواجب ، وبين فلسفات متناقضة للحكم . وفي النهاية يذيب فاروق جويده جميع الصراعات في مفهوم شامل للحب يمتد من الخاص الى العام ، ومن الحبيبة الى الوطن ، ويشمل الحاكم المستنير والشعب الواعي ، وهو مفهوم ينبع من احترام كرامة الانسان وقديسية الأرض والحياة ممثلة في الشعب . فالشعب يبرز هنا كالبطل الأساسي الغائب في حسابات ابن زيدون الحاضر دائما في تأملات ولادة .

وان فاروق جويده يحاول أن يؤكد من خلال تجربته المسرحية الأولى أن أي صراع فكري يحدث في نفس الفرد ، وأية معاناة فردية مهما بلغ صدقها ، بل وأية حلول يتوصل اليها الفرد في معزل عن واقع حياة البشر الذين يمثلون جسد الأمة لا بد وأن يشوبها الزيف . فالصراع بين الكلمة والسيف في نفس ابن زيدون إنما هو صراع ظاهري ينتهي بمجرد أن يوضع في إطاره الحقيقي الذي هو إطار حياة الأمة . فليس ثمة تناقض حقيقي بين الكلمة والسيف اذا نبعت الكلمة من وجدان الشعب ونبع قرار استخدام السيف منه . بل يحدث التناقض عندما

تستخدم الكلمة للتزييف ، والسيف للبطش والارهاب من جانب المتسلطين على الشعب .

وفى هذا الاطار أيضا نجد أن الحب الشخصى لا يتعارض مع مفهوم الواجب العام الذى يحدده فاروق جويده بوضوح هنا ، اذ هو مفهوم ينطوى أساسا على حب الآخرين . فاذا انعزل الحب عن حياة البشر من حولنا أصبح أنانية وانسحابا ، وإذا حدد الفرد واجبه بمعزل عن الآخرين أصبح هذا الواجب حلما فرديا ، وشابته شبهة المطامع الفردية ، والسعى الى القوة .

عندما يفرض الحب - بمعناه الواسع - نفسه على الموقف ، ويعاد تعريف الأضداد فى ظله ، ينتهى الصراع . فغلطة ابن زيدون لم تكن فى تفضيله السيف على القلم - فكلاهما كما تبرز المسرحية مجرد وسيلة للتعبير عن ارادة الشعب وتحقيقها . ان خطأ ابن زيدون الحقيقى كان فى الثقافة بحلمه الكبير ، دون أن يشرك الآخرين فيه (ما عدا حكام الممالك الذين يطوف بهم) وفى تصوره أنه يستطيع تحقيقه وحده . لم ينتبه ابن زيدون الى أن حلم الأمة لا يمكن أن ينبثق من فرد وحده بل من الأمة كلها .

ولو كان ابن زيدون فهم ذلك لما كان هناك صراع بين السيف والقلم أو بين الحب والواجب : فالواجب كما تؤكد ولادة هو واجبا ان نجب ، فالحب - حب الحبيب ، والناس ، والأرض ، هو المظلة الكبيرة التى يشتمل بها البشر جميعا ، وهو مصدر الحياة وضمان استمرارها ، وهو القيمة الأساسية التى تبرز فى المسرحية والتى يؤكدتها فاروق جويده دراميا عن طريق قصة الحب الرقيقة بين فردين من أفراد الشعب هما زياد وزهراء ، والتى تنبت طفلين جميلين هما ابن زيدون جديد ، وولادة جديدة .

ان العناصر الملحمية التى يقحمها فاروق جويده على شكل التراجيديا الشعرية الكلاسيكية فى هذه المسرحية لا تمثل مجرد محاولة تجديد فى الشكل ، وليست مجرد حلية ، أو تمشيا مع الموضة البريختية ، بل ان العناصر الملحمية تدخل الى صلب بناء المسرحية الفكرية لتشكيل منظورا فكريا ينتقد جويده من خلاله التراجيديا كشكل فنى يعبر فى جوهره عن موقف فكرى معين ورؤية معينة للعالم . ان مزج المأساة بالملحمية يخلق جدلا بين الموقف الفكرى الذى يمثله بريخت والذى يرفض القيم الفردية ، وبين الموقف الفكرى الذى تمثله التراجيديا الأرسطية التى تؤكد الفرد البطل ، وتجعله مركز الثقل فى العالم باعتباره مستودع القيم المطلقة

والصراعات الأبدية خارج تغيرات الواقع والتاريخ . ففاروق جويده يطرح الحلم الفردى لابن زيدون فى القالب التراجيدى الكلاسيكى المعهود ، ثم يسلط من داخل المسرحية تعليقا نقديا قويا على الموقف الفكرى الذى تمثله التراجيديا من خلال الموقف الفكرى الذى تمثله العناصر الملحمية ، والذى يصبح رمزه وشعاره جملة ولادة المتكررة « الشعب فى يده القرار » . وتنويعاتها مثل « اذهب لشعبك » .

ومن خلال خلط الشكلين التراجيدى والملحمى ينجح فاروق جويده فى كشف زيف الصراع بين الحب والواجب (الذى يترجم الى صراع الكلمة والسيوف) - هذا الصراع الذى عالجت التراجيديات دائما وقدمته باعتباره مأساويا ، حقيقيا ، قدريا الغرض منه « التطهير » - أى اقناع الجمهور ببطولة ، وبعظمة البطل الفرد (الذى عادة مايكون ملكا أو أميرا) الذى يتصدى له ، مؤكدة بذلك أن جوهر الحياة هو صراع خارج اطار التاريخ بين الفرد والقدر ، وليس صراع طبقة محكومة بطبقة حاكمة فى اطار التاريخ .

ان فاروق جويده يقول فى بساطة مذهلة ان الحل يكمن فى التخلي عن الفردية وعن أحلام القيادة والريادة والسلطة . فاذا أصبحت الجماعة صاحبة القرار نجا الفرد من الصراع العقيم الذى حاولت التراجيديا بموقفها الفكرى أن تصوره على أنه صراع أخلاقى عميق المغزى .

ان مسرحية **الوزير العاشق** تكشف أن الصراع بين الكلمة والسيوف فى نفس ابن زيدون ليس صراعا مأساويا أخلاقيا ، بل صراع زائف ولا أخلاقى لأن ابن زيدون يضع فرديته هو فوق الجميع ، ويضع ثقته فى الطبقة الحاكمة - كما فعل بطل يسرى الجندى عنتر - وينشد الحرية والوحدة من خلالهم رغم علمه بفسادهم وبطشهم ، فيكون مصيره الفشل ، وتبقى الجماعة وحدها فى النهاية مصدر الأمل . وهكذا تقول المسرحية شكلا ومضمونا أن الصراع الجوهرى فى الحياة ليس صراع الفرد البطل بالأقدار خارج الجماعة - كما حاولت التراجيديا الأرسطية أن تقنعنا ، بل هو صراع طبقة حاكمة ظالمة بطبقة محكومة . كذلك تقول المسرحية أن الحلول الفردية ، والفلسفات التى تساندها ، والقوالب الأدبية التى تجسد هذا الموقف الفكرى لم تعد صالحة لمجابهة التحدى . وتطرح المسرحية من داخلها موقفا فكريا مضادا يتجسد فى الشكل المسرحى اليرىختى .

وربما كان من حسن حظ هذه المسرحية أن قام ببطولتها عملاقا المسرح سميحة أيوب وعبد الله غيث فى عودة طال انتظارنا لها ، وأكسب

صوتاهما الشجيان في منولوجاتهما المنفردة ومشاهدتهما معا العرض في مجموعته بعدا موسيقيا أوبراليا يتناسب وطبيعة شعر فاروق جويده الموسيقية . لقد كان لأدائهما عمق تأثير الموسيقى وبلاغة تعبيرها وأصافا بحساسية بالغة خصوصية مقنعة حتى لأكثر المشاهد مباشرة وخطابية فجاءت جرعة الألم من ضياع النفس والأرض صرخة انسانية تنبع من وجدان بشر يتعذب وهزت القلب الى أعماقه .

ولم يكن لهذه المسرحية أن تتحقق في هذه الصورة الفنية البليغة كعرض مسرحي لولا جهود المخرج الفنان فهمي الخولي الذي تمكن بحساسه الذكي من ادراك أبعاد النص الكلاسيكية والملحمية ، وتمكن من تحقيقها مسرحيا بصورة بالغة الفعالية . فهو من ناحية حاول الاحتفاظ بالطابع الكلاسيكي المؤثر الأداء في مشاهد سميحة وعبد الله غيث دون أن يفقد الايقاع السريع المشوق الذي ميز العرض في مجموعته ، ومن ناحية أخرى أكد العنصر الملحمي الذي نجده في العرض المباشر الواضح للقضية ، وفي المشاهد السريعة التي تنتهي في معظم الأحيان بخلاصة سريعة للعبارة من المشهد ، وفي اقحام عنصر الهزل المبالغ فيه أحيانا على المواقف الجادة وذلك لبلورة معنى معين وبغرض التعليق غير المباشر .

كذلك أكد فهمي الخولي اتجاه المؤلف الى استخدام التاريخ استخداما مباشرا للتعليق على موقف راهن كما يحدث في المسرح الملحمي ، وذلك من خلال المرأة الكبيرة التي هيمنت على خشبة المسرح لتؤكد للمتفرج في آن واحد الأوضاع المقلوبة التي سادت هذه الحقبة التاريخية ، وأيضا أن المسرحية تعالج التاريخ باعتباره مرآة تعكس وضعنا راهنا .

واحتفظ فهمي الخولي بالعنصر السردى الذي تبدأ به المسرحية وتنتهى من خلال شخصية أبى حيان الذي لعب دور الراوى والكورس - أو الجوقة المتعلقة على الأحداث ، وأكد ارتباط التاريخ بالحاضر عن طريق اشتراكه في الحدث المسرحي كأحد الشخصيات ، ثم ابتعاده عنه وتأمله له لاستقاء العبرة والدرس .

ووظف فهمي الخولي صوت المطربة عزة بلبع توظيفاً درامياً جيداً ، فلم يكن حلية مسرحية ، بل لعبت أغانيها القصيرة التي استخدمت كقواصل بين المشاهد دوراً كبيراً في تلخيص وتأكيد معنى كل مشهد ، وفي أحداث البعد اللازم بين المتفرج والشخصية المأساوية لاتاحة فرصة للتأمل العاقل لما يحدث بحيث لا تطفئ المعاناة الفردية للبطل أو البطلة على القضية الرئيسية ومعاناة الجماعة .

وتمكن مهندس الديكور أشرف نعيم من تصميم إطار مسرحى يحقق
الامتاع الجمالى والفعالية المسرحية دون بذخ أو تبذير ، فجاء تصوير تنقل
ابن زيدون بين الممالك للدعوة الى الوحدة مقنعا تماما ، واكتسب العرض
عموما سبولة رغم الانتقال السريع فى المكان بين مشهد وآخر وذلك عن
طريق استخدام الجزء المتحرك والجزء الثابت من الديكور فى آن واحد
للتعبير عن تغير المشهد فى اقتصاد بليغ دون الحاجة الى استخدام الاظلام
التام الذى كان من الممكن أن يفقد العرض بعضا من سخونته .

ولا شك أن عددا هائلا من الفنانين اشتركوا فى تحقيق نجاح هذا
العرض . وفى مقدمتهم الفنان القدير حسين الشربيني . كذلك أكد
الفنان محمد الشويحي موهبته الكوميديّة الثرية وحضوره المسرحى القوي
رغم قصر دوره ، وكان على حسنين متميزا فى دور الملك وندا قويا لحسين
الشربيني فى مشاهدتهما الرائعة الجادة - الهزلية معا . وجاء أداء مدحت
مرسى لدور أبى حيان طبيعيا ومؤكدا للامكانيات المسرحية العريضة
لصوته .

ونجح الفنان منير الوسيمى فى تنويع موسيقاه فجاءت مناسبة
للعرض تماما وجزءا من نسيجه دون أن تفرض نفسها عليه رغم عدوبتها
الشديدة فى بعض المواقع .

ولعل البطل الأول الحاضر الغائب فى هذا العرض الجرىء هو مصر -
مصر الديمقراطية وشرف الكلمة ، ومصر موطن رأى الحر الشجاع .

المسرح بين رسالة الحرية وفلسفة العصا

ذهبت وبعض الزملاء الى قرية صغيرة من القرى المجاورة للقاهرة لمشاهدة تجربة مسرحية تحمل بذرة وعده طيبة .

وفى رحلة الذهاب ساد العربة جو مرح لم تقلح فى افساده اللافتات العديدة التى تحمل أسماء غريبة تسبقها كلمة « بوتيك » أو « سوپر ماركت » فقد انتهينا الى اعتبارها قشورا عارضة نتجت عن قرب هذه القرى من القاهرة ، كذلك أغمضنا أعيننا عامدين عن فوضى المعمار وندرة الأشجار .

عندما وصلنا الى القرية أبهجنا منظر السراقد ، والتجمع البشرى الكثيف ، والاستعداد للعرض ، وجو الترقب . وانشغلنا فى الحديث عن تفاصيل التجربة وصلاحيه المكان والاقبال الهائل - اذ تجمع حشد كبير خارج السراقد انتظارا للدخول . وعلقنا قائلين بأننا رغم كل شئ شعب يهوى الحياة فى الهواء الطلق مثل الايطاليين ، وأنه لو توفرت أنشطة ثقافية كافية خارج المنزل لما قبع الناس فى سلبية قاتلة أمام أجهزة التلفزيون والفيديو .

ولكن لم تدم البهجة طويلا ، اذ ظهرت فجأة مجموعة من لابسى البدل وبأيديهم العصى الخشبية الغليظة ، وأخذوا فى « هش » الناس « هشا » كما لو كانوا ذبابا . ووقف بعضهم يدفع الجمهور بعيدا عن باب الدخول بينما انشغل البعض الآخر فى اختيار من يرتدون الحلل الأفرنجية أو « أشيك » المتجمهرين لادخاله . وبدأ العرض . ولاحظنا أن أكثر من نصف المقاعد فى السراقد خاوية . وتساءلنا ، واحتج المخرج وبعد

اصرار وافق الافندية الموظفون فى تأفف شديد أن يسمحوا بادخال من هم فى نظرهم من الدهماء والفوغاء الذين لا يعرفون التقاليد المسرحية .

ولأننا بلد تزيد فيه نسبة الصغار على الكبار كان نصف المتفرجين تقريبا من الأطفال وتدرجيا بدا هؤلاء الصغار قصار القامة فى محاولة تتبع العرض فى شغف شديد فوقف بعضهم على المقاعد بينما أخذ البعض الآخر فى التسلسل من تحت المقاعد حتى وصلوا الى المنطقة الخالية التى تحيط بخشبة المسرح الدائرية وافترضوا أرضها متحملين البرد ومتناسين رذاذ المطر الخفيف . وكان مشهدا يثلج قلب أى ممثل أو فنان حقيقى .

ولكن فجأة ظهرت العصا . هذه المرة فى يد موظفة حسناء أنيقة يبدو على وجهها القرف الشديد والتأفف . وفى احتقار تام للعرض الدائر على خشبة المسرح ولمشاعر النظارة أخذت تلوح بالعصا وتصرخ فى الأطفال . وكان منظرا مضحكا مؤلما للغاية فى دلالاته أن نرى على خشبة المسرح الياشا التقليدى يلوح بكرابجه للفلاح فى عهد بائد بينما تقف الموظفة وسط المتفرجين تلوح بالعصا فى الوقت الحاضر .

وبين الكرباج والعصا ضاعت رسالة الحرية والديمقراطية والكرامة التى كانت المسرحية تحاول إيصالها . وتفرق الأطفال ، وتلاشت لحظة التواصل الرائعة بين الجمهور وخشبة المسرح .

وأدركنا جميعا أن هناك اعتقادا راسخا لدى عدد كبير من القارئ على تنظيم وتوصيل وإدارة الثقافة فى مصر بأن الثقافة فقط للأفندية والمتقنين ، وأنهم يؤمنون بأن الغرض الأساسى من الأنشطة الثقافية هو الحصول على استحسان الرؤساء والزوار والنقاد من القاهرة وليس لفائدة من يتعاطشون الى الثقافة حقا . والنتيجة ان الأنشطة الثقافية التى ترد الى الريف من القاهرة لا تمثل نوعا من التواصل والتغذية بل ضربا من الغزو الثقافى الذى يحمل فى طياته تعاليا وقهرا .

أضف الى ذلك أنه اذا دأب القائمون على توصيل الخدمات الثقافية على معاملة الجمهور على أنه العبد الذى يقرع بالعصا فسوف يتحول القهر من عارض خارجى الى سمة نفسية دائمة ، وسوف ينتج عنها أضرار جسيمة ليس أقلها مقاومة الثقافة باعتبارها مظهرا من مظاهر التنالى الكاذب مما قد يؤدى الى انعزال الثقافة وضمورها وتزييفها .

واذا اتفقنا على أن الثقافة فى جوهرها هى سلوك وأسلوب تعامل يعكس قيما أصيلة لوجدنا أن المسرح الذى يدعو الى كرامة المصريين ثم يهدر هذه الكرامة فى قاعة العرض إنما هو مسرح نفاق لا يرجى منه رجاء .

واذا أردنا تعميق الاحساس بالكرامة لدى الناس فليس أقل من أن نبدأ باحترامها نحن أنفسنا من الأندية المثقفين .

قد لا نستطيع في ظروفنا الحالية أن نوفر للانسان المصرى الحياة الكريمة تماما من حيث المأكل والملبس والتعليم والرعاية الصحية فكل هذا يخضع لاعتبارات اقتصادية عالمية ومحلية والله أعلم ! ولكننا على أقل الفروض نستطيع أن نوفر للانسان المصرى احساسا بالكرامة لو عاملناه بنفس الاحترام الذى نعامل به الرؤساء الأندية مهما كان مستواه الاجتماعى وملبسه . وربما كانت المعاملة المهذبة الكريمة هى أول خطوة على الطريق نحو تحقيق الكرامة الكاملة .

مسرح الأقاليم هو الأمل .. ولكن !

حديثا دار حوار فى أكاديمية الفنون بيننا وبين بعض أساتذة الدراما فى أمريكا حول تدهور المسرح فى برودواى .. وكان رأى الضيوف أن مركز الثقل فى النشاط المسرحى فى أمريكا قد انتقل من نيويورك والمدن الرئيسية الى الأقاليم . بل ان معظم الناس قد بدأوا فى رفض النوعية التجارية التافهة التى تقوم على مبدأ النجم والتى أصبحت برودواى تتخصص فيها ..

خطر هذا الحديث ببالى وأنا أشاهد عروض المهرجان المسرحى الرائع الذى تعقده الثقافة الجماهيرية على مدى مائة ليلة على مسرح السامر . وتنبهت الى أن ما يحدث فى أمريكا يحدث أيضا الآن فى مصر . فوسط كل الحديث الممل عن أزمة المسرح وانهياره ، ودعوى البعض الى ضرورة تشريع جثته لمعرفة سبب الوفاة ، نجد حركة مسرحية ثرية تأنى لنا هنا فى القاهرة من أعماق مصر . ولا شك أن هناك جيشا فدايا من الفنانين والفننيين ساهم فى تنظيم هذا الحدث الثقافى المبهج ، ولا شك أيضا أن الفنان الدكتور سمير سرحان قد أضاف بعضا من وقدة روحه المشتعلة بحب المسرح الى حماس هذا الجيش المجهول فأتوا اليينا فى القاهرة بهذا الحصاد المسرحى الغزير .

ومن خلال العروض التى قدمت حتى الآن تتبلور لنا الحقائق الايجابية التالية :

ان مبدأ « الوبرتوار » الذى فشلت مسارح القاهرة فى تطبيقه مما يهدد التراث المسرحى المصرى بالانقراض يمكن تطبيقه من خلال مسرح الأقاليم . فكم كان رائعا أن نشهد مرة أخرى عرضا مسرحية

« السلطان الحائر » لتوفيق الحكيم التي أخرجها صلاح مرعي وشاهدها معنا للمرة الأولى جيل جديد لم يكن له أن يستمتع بها لولا هذا المهرجان .

ومن خلال العروض المتنوعة التي يقدمها المهرجان نجد أن مسرح الأقاليم لا يقوم فقط بوظيفة المعمل الذي يفرخ لنا مواهب عديدة في التأليف والتمثيل والخراج بل يقوم أيضا بتجريب أحدث الأساليب المسرحية المتعددة في محاولة لانتقاء أكثرها صلاحية وفعالية للمتفرج المصري ، وهو في هذا يقدم خدمة ثقافية قيمة إذ هو يصل المسرح المصري بأحدث التيارات في المسرح العالمي ويدرب جمهورنا على استساغتها وتقبلها ، فقد شاهدنا إلى جانب المسرحية التقليدية تجربة في المسرح التسجيلي وتجربة في المسرح الشعبي وعدة تجارب في المسرح الملحمي .

ولكن ربما كان الشيء المشجع حقاً في هذا المهرجان هو جودة العروض رغم فقر الامكانيات الشديده ، وكانت رسالة مسرح الأقاليم الصادقة في هذا المهرجان هي أن المسرح نص وممثل وساحة وليس ديكورا ونجوماً وإبهارا وتكاليف باهظة .

فعلى سبيل المثال قدمت فرقة المنصورة عرضاً بسيطاً بالغ التأثير مسرحية « منين أجيب ناس » اعتمد فيه المخرج محمود حافظ على خشبة المسرح العارية والإيقاعات الصوتية مستغلاً كل طاقات ممثليه على الانشاد والتنغيم فجاء عرض فرقة المنصورة شبيهاً ببساطة المسرح الاغريقي وجلاله في استخدامه للممثل مع الجوقة .

ولكن حبا في مسرح الأقاليم وحرصاً على ألا تهدر جهود آلاف العاملين المخلصين بالثقافة الجماهيرية ، نرجو أن تحاول الثقافة الجماهيرية تجنب السذاجة الفكرية التي تشوب بعض عروضها . ولست أعني بالسذاجة الفكرية هنا قضية المباشرة أو استخدام المسرح كوسيلة لا يصلح رسالة سياسية محددة ، فكل هذا مقبول في المسرح المعاصر .

لكن الآفة هي السذاجة بمعنى التبسيط المخل في الفكر والفن . فإذا اعتنق بعض المسرحيين في الثقافة الجماهيرية مبدأ تثقيف الجمهور وتدريبه على التفكير السياسي الواعي فلا بأس بهذا . ولكن يجب أن يكون الهدف هو تعميق الوعي السياسي والقدرة النقدية على تناول الأوضاع في تشابكها وتعقيدها ولا يكون الهدف هو الدعاية التي تبسط الأمور إلى درجة الخلل وتطرح حلولاً مضحكة في سذاجتها . والسذاجة الفكرية تولد نوعاً من التزييف الفني .

فعل سبيل المثال نلاحظ ان بعض العروض تخلط خلطا منتقدا بين ما يمكن أن نسميه بالمرح السياسي - وهو شكل مقبول ومعترف به عالميا ويدخل تحته المسرح الوثائقي والمسرح البريختي في أبسط صوره وأكثرها مباشرة - وبين المسرح الشعبى الذى عادة ما يرتفع فوق المذاهب السياسية ويعمد عن طريق الاسطورة والاستعارة الى تعميق الوجدان الجماعى بروح الانتماء الى الأرض الأم والتراث والهوية المتفردة فى علاقتها بالتراث الانسانى الجماعى .

ان المسرح السياسى بطبيعته مسرح فكرى يخاطب العقل ويتوسل بالاقتناع عن طريق التحقيق النقدى الواعى سواء كان وثائقياً أو ملحمياً . ولكن عندما يعرض لى فنان قضية معينة مدعياً أنه سيقنعنى بها عن طريق فحص الوثائق والحقائق ثم يلوى ذراعى فجأة بأن يستخدم أسلوباً تعبيرياً شعورياً كما فعل المخرج عباس أحمد فى عرض « اليهودى التائه » لا يستطيع المتفرج حينئذ الا أن يحس بأنه كان ضحية خدعة لاقتناعه بالقوة ، وأن هناك محاولة للضحك على عقله حتى وان كان هذا المتفرج متعاطفاً مع وجهة النظر المطروحة .

ان احترام عقل المتفرج سواء فى المدينة أو القرية هو احترام لجذلية الواقع واحترام لحرية الرأى ومبدأ الديمقراطية . فهدف المسرح السياسى هو احياء وجدان المتفرج وقدراته على النقد الواعى وليس الهدف سرقة هذا الوجدان لصالح مبدأ سياسى بعينه .

اننا نرفض مبدأ الوصاية الفكرية فى الحياة وكذلك نرفضه فى المسرح . وقديماً قيل ان آفة الميلودراما فى المسرح الشعورى هو السذاجة بمعنى التبسيط المخل فى تصوير الخير والشر . ونقول الآن اننا يجب أن نحذر من الميلودراما بنفس المعنى فى محاولة خلق مسرح فكرى حقيقى يقوم على الوعى بكل جوانب الحقيقة فى جذلية ثرية . ان الاقتناع لا يكون أبداً عن طريق حجب وجهات النظر المعارضة ولكن بعرضها عرضاً أميناً حتى يكون الاقتناع فى النهاية اقتناعاً واعياً بعيداً عن السذاجة على المستوى الفكرى والشعورى .

ليس دفاعا عن المسرح التجارى .. ولكن !

انها ظاهرة تثير العجب حقا . اذ كلما تعرض مثقف أو ناقد لمشكلة المسرح الجاد وأسباب انحسار تياره فى الحقبة الماضية بعد ازدهاره فى الستينيات ألقى بالتبعة على مسرح القطاع الخاص وما يسمى خطأ أحيانا بالمسرح التجارى !

— وكأننا البلد الوحيد فى العالم الذى لديه مثل هذا النوع من المسرح !

— وكأن ظهور هذه النوعية من المسرحيات تستلزم بالضرورة القضاء على المسرح الجاد !

— وكأن الانسان الذى يستمتع بمشاهدة هزلية جيدة مثل « برغوث فى أذنها » لجورج فيدو أو « هزلية فى حجرة النوم » للكاتب الانجليزى الان ايكبورن مثلا ، لا يمكنه أن يستمتع أيضا بكوميديا مولير أو شكسبير أو بن جونسون !

— وكأن المسرح لا يمكن الاستمتاع به كعرض فنى دون أن يكون له هدف اجتماعى أو سياسى مباشر وملموس أو رسالة فلسفية أو أخلاقية أو غيرها !

— وكأن الضحك من أجل الترفيه والترويح عن النفس من مشاكل العصر الطاحنة قد أصبح عيبا وعارا !

وربما كنا البلد الوحيد فى العالم الذى ينظر الى المسرح هذه النظرة الشديدة الجدية لدرجة الجهامة . وهى نظرة كفيفة وحدها يهدم

المسرح كفن من أساسه اذ هي تصوره كعب وواجب ثقيل الظل ، وتجعل منه مدعاة افتخار كاذب لدى قلة قليلة « مثقفة » ، وتنفي عنه صفة الاستمتاع الأساسية .

وربما كان السبب في هذه النظرة الغريبة وهذا المنطق المعوج هو غرق المسرح والثقافة عموما لفترة في متاهات السياسة ، وارتباط المسرح بقضية أدبية عامة شغلتنا في فترة سابقة ، وفسرها كل حسب معتقداته ، وهي قضية الالتزام في الفن .

وحتى تستقيم النظرة الموضوعية للأمور ، وخاصة أمر مسرح القطاع الخاص في علاقته بمسرح الدولة ، ينبغي أن نتذكر أن الجمهور المصرى كان وما زال يمكنه أن يستمتع في آن واحد بمسرحيات الريحاني واسماعيل يس وفؤاد المهندس وبنات مسرح الستينيات الجاد .

كذلك يجب أن ندرك أن لفظة المسرح التجارى لفظة خاطئة . فما نسميه بالمسرح التجارى في بلادنا هو في توصيفه الحقيقي مسرح ترفيهي ، واذا فشل في الترفيه فشل تجاريا .

أما المسرح الجاد فهو مسرح تثقيفي بأوسع معاني الكلمة - أى اثره للحياة والخبرة والفكر الانساني ، وهو أيضا ينبغي أن ينجح تجاريا لأنه اذا انصرف عنه جمهوره فمعنى هذا أنه فشل في تأدية رسالته والقيام بدوره وأصبح مجرد عبء على ميزانية الدولة .

وكما أن هناك أنواعا ودرجات مختلفة في الأدب ، هناك أيضا أنواع ودرجات في المسرح . والالتزام الوحيد العام الذي يجب أن ينشده الفنان هو الالتزام بالاجادة والاتقان لفنه في حدود النوع الذي يختاره ، والالتزام بالصدق في حدود التجربة التي يعرضها العمل ، والالتزام بتحقيق الهدف الذي يرمى اليه العمل المسرحي .

أما المقارنة والتفضيل بين نوع وآخر فقد ينجح في قتل شكل مسرحي معين بدعوى انه تافه ، ولكنها لن تنجح أبدا عن طريق هذا القتل في خلق شكل مسرحي آخر .

واذا أخذنا مثلا من الأدب الروائي للتدليل على ذلك نجد أن قصص أجاثا كريستي البوليسية مثلا لا تقل جودة في حدودها المميزة عن قصص جين أوستن في نوعها ومجالها . ولن نزيد من عدد قراء جين أوستن لو نجحنا في منع القصص البوليسية عامة أو قصص أجاثا كريستي خاصة . ان الهدف الذي ترمى اليه القصة البوليسية يختلف تماما عن الهدف الذي تنشده الرواية الأدبية . فالقصة البوليسية

تهدف الى الترويج العقلي عن طريق طرح معضلة أو لغز وهمي واعمال العقل فى طرح حلول له ، ولا ينبغي اذن أن أطالب القصة البوليسية بأن تؤدي وظيفة روايات نجيب محفوظ أو هنرى جيمس والتي ترمى أساسا الى اثراء الانسانية والوعى الاجتماعى أو الفلسفى .

وإذا أخذنا مثلا آخر ، وليكن رواية الخيال العلمى ، نجد انها تؤدي وظيفة تختلف تماما عن تلك التى تقوم بها روايات تولستوى ودستوفسكى . فهى تنشيط ملكة الخيال ، وقد تقوى لدى القارئ نزعة التبحر فى العلوم الطبيعية وتدفعه الى التعرف على أحدث الاكتشافات فيها . ويكون من الغباء أن نحجر عليها ونمنعها بدعوى أنها لا تتعامل بواقعية مع مشاكل اللحظة الراهنة ولا تبلور أبعادها الفلسفية أو الأخلاقية . فلو كبّلنا خيال الانسان وأغرقناه فى واقع اللحظة الراهنة لما كان هناك أمل فى المستقبل . وكما أنه ليس من المعقول ، بل من الغبن أن نطالب بنوع واحد من الأدب الجاد بمفهوم معين ، فانه من الغبن أيضا أن نطالب بنوع واحد من المسرح كما تقول النغمة السائدة اليوم .

ان ازدهار المسرح الكوميدى فى قطاعه الخاص فى مصر لا علاقة له بانحسار المسرح الجاد ، بل ان ازدهاره وغياب المسرح الجاد جاء نتاجا طبيعيا لظروف تاريخية بحتة .

لقد عاش المسرح الكوميدى الذى قدم الهزليات الجيدة والكوميديات الموسيقية جنبا الى جنب مع المسرح الجاد - أو ما عرفناه منه عن طريق التراجميات الكلاسيكية قبل الثورة . ومع الثورة اتقد الكيان الوطنى ، وانتقل الثقل الى المسرح الجاد الذى عبر بصدق عن واقع تجربة جديدة وهى تكشف الشعب بوعى لذاته وتاريخه وآماله ، وأرخ المسرح وجدانيا لهذه الصحوه ولكن ، ومع النكسة ، وكما يحدث دائما بعد الحروب ، فى زمن تضييد الجراح ومحاولة الاستشفاء من الآثار المدمرة التى تتركها ، وكما حدث كذلك فى أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ، ازدهر المسرح التجارى - بمعنى مسرح الاستعراض والهزليات - أو بمعنى أشمل مسرح الترفيه الخفيف .

وكان من المفروض أن يعتدل الميزان بعد فترة ، ويعود المسرح الجاد الى الساحة بعد انقضاء فترة الملة شتات النفس المبعثرة . ولكن - ولظروف كثيرة ليس هنا مجال تعدادها ، وباستثناء محاولات فردية رائعة ولكن متفرقة - لم تحدث دفعة قوية متصلة . وربما كانت الجروح أعمق مما تصورنا . وظل الجمهور يعارك واقعه الحيائى ، ويبحث عن الترويج فى المسرح .

ومع بداية الثمانينيات بدأت دفعة جديدة نحس مظاهرها الآن بصورة ملموسة وهي عودة جمهور مسرح الترفيه الى حجمه الطبيعي وعودة جمهور المسرح الجاد أيضا الى حجمه الطبيعي . ولكن فرحتنا الشديدة بتدفق الجمهور على المسرح الجاد يجب ألا تحمل في طياتها أمنية بموت أو زوال مسرح الترفيه . فمسرح الترفيه في أجود صوره وأكثرها اتقاناً ، وفي حدوده المعروفة مسرح ممتع له وظيفته ، وشكل وجد منذ قديم الزمان جنباً الى جنب مع الأنواع المسرحية الجادة .

ان آفة المسرح الترفيهي في مصر الآن هي عدم الاتقان ، وانتفاء الجودة « باستثناء بعض العروض النادرة » فلا هو يقدم الهزلية الجيدة المتقنة التي تتمتع بالايقاع السريع وتلاحق الأحداث اللاهث والحوار الكوميدي الذكي ، ولا هو يقدم الموسيقى الجيدة رقصاً وغناءً وتشكيلاً ، ولا هو يقدم المسرحية البوليسية المحكمة الصنع .

ان المسرح الترفيهي اعتمد على النجم الواحد متجاهلاً حقيقة هامة وهي ان نجاح العرض المسرحي عمل جماعي في جوهره . وتشكيل فني متكامل ، وايقاع منضبط واستهتر بأوقات الناس فمط عروضه لدرجة الملل ، وغالى في نهمة للربح فقتل الأوزة التي تبيض ذهباً . وهو أخيراً - وهذه هي الطامة الكبرى - حاول أن يكتسب احتراماً زائفاً فتمسح بأذيال المسرح الجاد - أي التثقيفي بالمعنى الذي ذكرناه في البداية - وحاول أن يقحم على شكله الترفيهي بصورة سطحية ساذجة مستفزة قضايا لا يمكن معالجتها في اطار نوعه وعروضه .

فلا هو أصبح مسرحاً ترفيهياً حقيقياً ، ولا هو تمكن من تغيير جلده ليصبح مسرحاً جاداً . وأصبح مثل الغرباء لبس ذيل الطاووس فأنكره معشر الغربان والطواويس معا .

فهرس

٥	اهداء
٧	تصدير
٩	الجزء الأول
١١	الفن بين الشكل والمضمون
١٦	الدراما بين المفهوم والشكل والنظرية
٣٥	المسرح بين النظرية الدرامية والنظرية الفلسفية
٩٧	المسرح بين الفكر والسياسة
١٠٩	ملاحظات حول تفسير العمل الدرامي
١٢٣	الهوامش
١٢٧	الجزء الثاني
١٢٩	المسرح المصرى وقضية احياء التراث
١٣٦	منين أجيب ناس وقضية المسرح الشعبى
١٤٤	درب عسكر والارتجال بين بيرانديللو وابن دانيال
١٥١	بريخت والمسرح المصرى
١٥٤	الحلاج بين المطلق والنسبية
١٦٠	الوزير العاشق بين أرسطو وبريخت
١٦٦	المسرح بين رسالة الحرية وفلسفة العصا
١٦٩	مسرح الأقاليم هو الأمل ولكن
١٧٢	ليس دفاعا عن المسرح التجارى ولكن

رقم الايداع بدار الكتب ٥٨٤٣ / ١٩٨٥

ISBN - ٩٧٧ - ٠١ - ٠٧٧٩ - ٤